

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII,
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS"
DIN GALAȚI
FACULTATEA DE ARTE

CercetARTE

year 6/ 2022

The annals of "DUNĂREA DE JOS"
University of Galați
Faculty of arts
ROMANIA

GALATI UNIVERSITY PRESS

<https://biblioteca-digitala.ro>

The Annals of "Dunarea de Jos" of Galati

Fascicle XXV

ARTSResearch

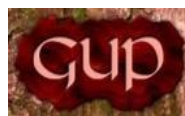
Year 6/2022

Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Fascicula XXV

CercetARTE

An 6/2022

GALATI UNIVERSITY PRESS

2022

1

Copyright © 2022 Galati University Press

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă în nicio formă fără acordul scris al editurii.

Colecția ARTE

Galati University Press – Cod CNCIS 281

Editura Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galați, ROMANIA
Tel. 0336 13 01 39; Fax: 00 40 236 46 13 53
gup@ugal.ro

“DUNĂREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI, FACULTY OF ARTS
INTERDISCIPLINARY CENTER OF ARTISTIC STUDIES GALAȚI,
ROMÂNIA

Redactor șef: conf. univ. dr. Ioana Octavia Visalon (UGAL Galați)

Redacția: conf. univ. dr. Victor Mihăilescu (UGAL Galați), conf. univ. dr. Liviu Adrian Sandu (UGAL Galați), lector univ. dr. Adelina Diaconu (UGAL Galați)

Recenzori lingvistici:

Georgiana Dobrea (UGAL Galați), Georgiana Codiță (UGAL Galați),

Coperta: lector univ.dr. Tudor Șerban

Revista Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XXV,
CercetARTE este indexată în baza de date internaționale EBSCO

ISSN 2601-2979

Comitetul *peer-review* :

Muzică

Prof.univ.dr. Paolo Bosisio (L'Università degli Studi di Milano)

Prof. univ. dr. Tatiana Pocinoc (UNAGE Iași)

Prof. univ. dr. Constantin Stanciu (UNAGE Iași)

Conf. univ. dr. Cristian Sandu (Academia de Muzică *Gheorghe Dima*, Cluj)

Prof. univ. dr. Teodor Niță (UGAL Galați)

Prof.univ.dr. Gabriel Bulancea (UGAL Galați)

Arte plastice

Prof. univ.dr. Marlena Preda Sânc (UNARTE București)

Prof. univ.dr. Atena Simionescu (UNAGE Iași)

Conf. univ. dr. Cristian Ungureanu (UNAGE Iași)

Conf. univ. dr. Tudor Ioan (UGAL Galați)

Teatru

Doccente Marco di Stefano, regizor și autor dramatic (Scuola del Teatro Musicale, Milano), Cercetător Artele Spectacolului Caterina Trifirò (L'Università degli Studi di Messina),

Prof. univ .dr. habil. Mircea Gheorghiu (UNATC *I. L. Caragiale* București)

Conf. univ. dr. Mihaela Bețiu (UNATC *I. L. Caragiale* București)

Conf. univ. dr. Habil. Otilia Huzum (Universitatea de Vest Timișoara)

Conf. univ. dr. Irina Scutariu (UNAGE Iași)

Conf. univ. dr. Radu Horghidan (UGAL Galați)

CUPRINS

Arte Plastice

Despre inovare în procesul educativ al sec. XX. Teoria lui J. Piaget și centrarea pe elev 7

Miruna Cărașu

Mutații ale formei plastice în impresionism și cubism. Către o posibilă teorie a „revoluțiilor artistice” 14

Vincentziu Pușcașu

Muzică

Tracul de scenă - metode de depășire a acestuia prin tehnici de mindfulness 21

Adelina Diaconu

*Motetul „Sitiuit anima mea”
de G. P. da Palestrina (1525-1594)
Analiză muzicală* 28

Cristian Dumea

Teatru

Didascalia drammaturgica come luogo dell'autorialità 39

Chiara Boscaro

Mihail Cehov sau Calea discipolului revoltat 47

Ioana Visalon

CONTENTS

Plastic arts

About innovation in the educational process of the century. 20th J. Piaget's theory and student-centeredness 7

Miruna Cărbăușu

*Mutations of plastic form in impressionism and cubism.
Towards a possible theory of "artistic revolutions"* 14

Vincentziu Pușcașu

Music

Stage fright - methods of overcoming it through mindfulness techniques 21

Adelina Diaconu

*The "Sitivit anima mea" motet
by G. P. da Palestrina (1525-1594)
Musical analysis* 28

Cristian Dumea

Theater

Stage directions as a place of authorship 39

Chiara Boscaro

Mikhail Chekhov or The Way of the Rebellious Disciple 47

Ioana Visalon

Despre inovare în procesul educativ al sec. XX. Teoria lui J. Piaget și centrarea pe elev

Lector univ. dr. Miruna Cărașu
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
miruna.carausu@ugal.ro

Abstract:

The beginning of the XXth century is marked by the centering of teachers' interest on the child, more precisely by the effects of teaching on the main beneficiary of the educational act: the pupil. This is the result of numerous research studies which highlight the importance of education from the earliest stages of a child's life. The fundamental condition for conducting the educational act on a scientific basis was the knowledge of the laws of child's development. During this period, a number of educationalists, starting with Jean Piaget, focused their attention on the age of childhood, trying to identify several stages of psychological development. Piaget's theory becomes very important and a programme based on Piagetian theory emphasises a child-centred educational philosophy. In this context, the teacher's role becomes that of a facilitator of learning according to the students' cognitive level, and their strengths or weaknesses.

Key words: education, child, psychological development, research, pedagogy, Piagetian theory

Din punct de vedere pedagogic, începutul acestui secol este marcat de centrarea interesului cadrelor didactice pe copil, mai exact pe efectele predării asupra beneficiarului principal al actului educativ: elevul. Acest fapt se datorează numeroaselor cercetări, care reliefează importanța educației încă din primele etape de vârstă a copilului. Condiția fundamentală a desfășurării pe baze științifice a actului educațional era obligatorie pentru cunoașterea legilor de dezvoltare a copilului. În această perioadă, o serie de pedagogi și-au concentrat atenția asupra vârstei copilăriei, încercând să identifice mai multe stadii de dezvoltare psihică ale acestora. Începând cu anul 1919, pedagogii *Institutului J.J. Rousseau* consideră elevul ca fiind "actorul" care determină propria instruire. Proiectul educativ, care pornește din acest punct, se bazează pe o psihologie a copilului, ruptă de senzualismul metodelor

intuitive și care consideră "operațiile subiectului" ca fiind esențiale în formarea lui. Ideile promovate de "școlile noi", interesul pentru cunoașterea copilului (interes stimulat de pedagogia existentă și de pedagogia experimentală), trecerea la un nou sistem educațional centrat pe copil, toate acestea au determinat, așadar, apariția unei noi orientări ce poartă denumirea de "**educație nouă**", ai cărei teoreticieni de seamă au fost *John Dewey*, *Maria Montessori*, *Edouard Claparède* și *Ovide Decroly*. Înregistrând în scurt timp o largă recunoaștere teoretică, noul curent a devenit, în prima jumătate a sec. XX, cel mai puternic curent pedagogic (mai ales în Europa și în America). Ei au elaborat mai multe teorii ale învățării, care sunt și astăzi de mare interes în teoria și practica pedagogică.

Cercetările făcute în mod special de Jean Piaget, fac ca acest secol să fie unul al treptelor psihologice, herbartiene dar și al metodei intuiției a lui J.H.Pestalozzi. Această metodă se întemeiea pe psihologia și epistemologia empiristă și făcea din imagine elementul fundamental al procesului de cunoaștere. Acum se dezvoltă mult conceptul de activitate didactică. John Dewey¹ este de părere că semnificația lucrurilor se dobândește prin manipularea lor. Activitatea copilului era redusă la acțiuni concrete. În anul 1929, Dewey a formulat ipoteza naturii operative a gândirii: „gândirea, concepțiile și ideile noastre sunt denumiri ale unor operații de executat sau care au fost executate”.²

De profesie biolog, Jean Piaget (1896-1980) a urmărit să explice funcțiile mentale prin modul în care ele se formează, prin dezvoltarea lor la copii. Astfel acesta a cercetat limbajul și gândirea, reprezentarea lumii, construirea realului și mai ales dezvoltarea inteligenței. În ajutor i-au venit atât teoria inteligenței elaborate de Ed. Claparède, cât și psihologia acțională a lui P. Janet. În viziunea acestuia din urmă, adaptarea presupune un moment de asimilare și unul de acomodare. Tocmai tensiunea creată de diferența de nivel dintre asimilare și acomodare devine factor motivațional în dezvoltarea intelectuală.

A cunoaște un obiect, pentru primii ani de dezvoltare la copil înseamnă a acționa asupra lui, și a-l transforma pentru a descoperi mecanismele acestei transformări în relațiile lor cu acțiunile transformatoare. În viziunea lui Piaget, *clasa* înseamnă operația de clasificare. Întâi apare acțiunea de a clasifica, apoi se obține operația de clasificare, cu ajutorul căreia se dobândesc conceptele unor clase particulare. Există, în teoria psihologului, o latură genetică și una structuralistă. Urmărind apariția și dezvoltarea acestor

¹ John Dewey (1859 - 1952) psiholog și pedagog american ce și-a desfășurat activitatea la Școala de la Chicago. A avut cercetări pentru problemele educației copilului.

² John Dewey, *The Quest for Certainty*, London, 1929, apud. H.AEBLI, op.cit., p.42

operații, Piaget stabilește patru stadii sau nivele: de la naștere până la vârsta de doi ani, copilul cunoaște prin mișcări și percepții. Inteligența e la nivel practic și permite construirea unor scheme de acțiune pe care se vor construi structurile ulterioare. De la doi până la opt ani, se formează funcția simbolică sau semiotică. Acum devine posibilă reprezentarea, prin simbol și semn. Autorul consideră că există o relație între dezvoltarea inteligenței și viața socială. În opinia sa, după vârsta de opt ani este posibilă formarea unor relații de cooperare. Acest lucru se petrece când copilul deține instrumentele ce țin de intelect, care favorizează diferențierea unor puncte de vedere. Organizarea gândirii copiilor este o condiție a cooperării acestora.

Teoria operatorie a inteligenței oferă științei pedagogice o bază solidă pentru învățământul activ. Piaget considera că pentru elaborarea unor structuri operaționale trebuie să se aștepte apariția unui anumit stadiu. El apreciază că dezvoltarea se desfășoară potrivit unei anumite legalități, căreia trebuie să i se subordoneze învățarea. În țara noastră, lucrările lui Jean Piaget s-au bucurat de o receptivitate crescută încă din anii '30, dar o mai mare cunoaștere o observăm după 1950, prin studiile mai ample ale renumitei psiholog Tatiana Slama-Cazacu (1920-2011).

Lucrarea *Judecata morală la copil* a lui Jean Piaget tratează clar psihologia copilului și investighează laturile complexe ale mentalității și judecății morale ale copilului cu vârste între șase și doisprezece ani. Lucrarea este scrisă de Piaget și de alți șapte colaboratori, fiind deci rezultatul unei munci de echipă, în cadrul școlii pe care autorul a constituit-o. *Judecata morală la copil*, lucrare apărută în România la Ed. Didactică, în anul 1980, tradusă de Dan Răutu, cuprinde patru capitole, trei dintre ele fiind scrise pe baza unor cercetări făcute în urma unor răspunsuri colectate de la copii, iar ultimul fiind elaborat ca un comentariu teoretic. Primul dintre ele folosește procedeul modelării. Piaget a elaborat o teorie originală asupra începuturilor și apariția gândirii numită teoria *operațională*, structurată pe niveluri și structuri de operații ale inteligenței, astfel: de la naștere până la vârsta de 2 ani - stadiul *senzorialo-motor* - apare atunci când copilul este interesat de câștigarea controlului motor și reținerea obiectelor fizice; între 2 și 7 ani, copilul devine preocupat cu deprinderea verbală prin stadiul *preoperațional*, între 7 și 12 ani, atunci când pre-adolescentul pornește să se descurce destul de bine cu noțiunile abstracte, cum ar fi numerele și relațiile dintre acestea, se instalează nivelul tipic *operațional*, iar între 12 și 15 ani, copilul începe să gândească rațional și sistematic, în stadiul *formal operațional*. Aceste niveluri poartă, într-o altă concepție, denumirile de: stadiul animist infantil, cel al gândirii magice, al gândirii referențial egocentrice-sincretice, subiectivist-autistă și în fine, al constituirii gândirii concrete și apoi a celei formal-logice.

În opinia lui Piaget, capacitatea ce ține de intelect diferă din punct de vedere calitativ în funcție de vârstă, iar copiii folosesc interacțiunea cu tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător pentru a-și spori calitățile intelectuale. Regulile morale pe care copilul le dobândește, le primește direct de la adulți și asta înseamnă că acestea vin elaborate gata.

Descrierea unui joc cu bile devine la Piaget, de fapt, o analiză exactă a atitudinii copiilor, foarte precis studiată, care pune în evidență o serie de reguli în funcție de vârsta celor mici și de perioada în care se desfășoară evenimentele, unele jocuri nemaifiind practicabile. Jocul cu bile sau jocul în pătrat, constă în a pune câteva bile într-un pătrat și în a le câștiga prin deplasarea lor din pătrat cu ajutorul unei bile speciale, mai mare decât celelalte. Toate rezultatele obținute pot fi încadrate în patru stadii succesive. Unul „motoric și individual, în care copilul manipulează bilele în funcție de propriile lui dorințe și de deprinderile sale motorii”.³ În cel de al doilea stadiu, care apare între doi și cinci ani, numit egocentric, copilul primește din afară exemplul unor reguli codificate. La această vârstă, el încă se joacă pentru sine. Vârsta cuprinsă între șapte și opt ani aparține stadiului de „cooperare născută”⁴ în care se remarcă ideea competiției, și în care intervine preocuparea pentru controlul mutual și pentru unificarea regulilor.

Piaget s-a gândit să caracterizeze rolul inteligenței și să arate, printr-un examen al psihologiei gândirii, că acțiunea inteligenței constă în aranjarea operațiilor conform unor structuri definite. „Concepută astfel ca formă de echilibru spre care tind toate procesele de cunoaștere, inteligența ridică problema raporturilor sale cu percepția, cu deprinderea, cât și problemele dezvoltării și ale socializării sale”.⁵ Jean Piaget este de părere că, chiar dacă vorbim de o acțiune exteriorizată sau de una din interior, ea se prezintă ca o adaptare sau chiar ca o readaptare. Există o distincție între acțiunea primară sau relația dintre subiect și obiect, și acțiunea secundară sau reacția subiectului față de propria acțiune. Deși sunt distincte, viața afectivă și viața cognitivă sunt inseparabile. Fiecare conduită presupune un aspect energetic, sau afectiv, și un aspect structural sau cognitiv. Inteligența în viziunea lui Jean Piaget nu este o categorie izolată și discontinuă de procese cognitive. Ea este „forma de echilibru spre care tind toate structurile”⁶ iar aceasta trebuie căutată începând cu percepția, deprinderea și mecanismele senzorio – motorii.

³ Jean Piaget , *Judecata morală la copil*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1980, p.23

⁴ Idem, p.24

⁵ Jean Piaget , *Psihologia inteligenței*, Ed. Științifică, București, 1998, p.5

⁶ Ibidem, p.10

Inteligența în viziunea lui Piaget este o asimilare a obiectelor înconjurătoare de către organism. Ființa, mai precis copilul în formare asimilează și modifică mediul și nu invers. La rândul său mediul acționează asupra organismului și putem denumi aceasta drept o acomodare, prin asta înțelegând că ființa nu suferă reacții vis-a-vis de decorurile înconjurătoare, dar se modifică prin modul de asimilare. Dacă este să analizăm inteligența din punct de vedere biologic, ea apare ca una dintre activitățile organismului, iar obiectele la care se adaptează reprezintă un sector particular al mediului ambiant. Când a studiat formarea operațiilor la copil, Piaget a înțeles că logica este oglinda gândirii și nu invers. Problema relațiilor dintre logica formală și psihologia inteligenței poate primi o soluție comparabilă cu cea care a pus capăt conflictului dintre geometria deductivă și cea reală.

Starea de percepție reprezintă cunoștința pe care o dobândim despre obiecte sau despre mișcările lor prin contact direct și actual. Inteligența reprezintă o cunoaștere care survine în momentul când apar și cresc distanțele spațio- temporale dintre subiect și obiect.

Teoria lui Piaget conform căreia capacitatea intelectuală este calitativ diferită la vârste diferite și copiii au nevoie de interacțiunea cu mediul înconjurător pentru a câștiga competență intelectuală, a influențat știința educației și psihologia. Acest nou concept asupra inteligenței a afectat modelul, proiectul învățării naturale pentru copiii mai mici și dezvoltarea matematicii și a programelor științifice.

Teoria lui Piaget asupra inteligenței a avut un impact deosebit asupra domeniului educației. În primul rând, este o teorie care descrie modul de dezvoltare a gândirii, din momentul nașterii până la maturitate. Profesorul interacționează cu elevi aflați în diferite stadii de dezvoltare, iar multe din schimbările pe care le parcurg aceștia se produc rapid, că atare e importanța cunoașterea caracteristicilor cognitive a elevilor de către profesor, pentru ca acesta să își adapteze metodele de predare. În al doilea rând, teoria lui Piaget a atins majoritatea aspectelor funcționării intelectuale umane (imitația, limbajul, logică, memoria, judecată, rationarea și jocul). În al treilea rând, Piaget a fost preocupat de procesul de educație astfel încât multe dintre lucrările sale și alte sute de publicații ale discipolilor săi au relaționat teoria lui Piaget cu practică educativă. O programă care se bazează pe teoria piagetiană pune accentul pe o filozofie educațională *centrată pe copil*. În acest context rolul profesorului devine acela de *facilitator al învățării* în funcție de nivelul cognitiv prezent al elevului, și de punctele slabe și tari ale acestuia. Instrucția, în consecință ar trebui individualizată pe cât posibil, iar elevii ar trebui să aibă posibilitatea de a comunica unul cu celălalt, de a discuta și dezbate problemele oferite spre rezolvare.

În prezent, există și alte teorii psihologice care conduc spre alte soluții pedagogice decât cele oferite de Piaget, multe din experimentele sale fiind reluate pentru a fi verificate în noi condiții. Toți marii psiholgi ai epocii se raportează la el, punând accentul pe importanța factorilor interni. Desigur, au fost și psihologi care, pornind de la ideile teoriilor lui Piaget, au ajuns și la alte concluzii, cum este cazul lui P.I.Galperin (1902 – 1988) psiholog de origine rusă, care a avut pregătire medicală și a susținut că procesele psihice nu sunt altceva decât acțiuni obiectiv sublimite, iar imaginile, de la senzațiile primitive până la noțiunile abstracte, sunt produse ale acțiunilor cu obiectele reprezentate. El își întemeiază conceptul pe orientare și apreciază că formarea acțiunilor mintale depinde de modul în care se realizează orientarea în acțiune a subiectului, adică de măsura în care sunt luate în seamă notele specifice ale subiectului acțiunii și ale situației care determină respectiva acțiune. Spre deosebire de Piaget, Galperin considera că activitățile psihice ale copilului pot fi dirijate.

Un alt psiholog, americanul Jerome Bruner, susține, contrar lui Piaget (care considera că dezvoltarea are loc potrivit unei anumite legalități), că dezvoltarea este direct dependentă de acțiunea educației și deci putem astfel grăbi momentul apariției unei capacități de asimilare a unor cunoștințe. Acesta stabilește trei sisteme de prelucrare și de reprezentare a informațiilor: unul se referă la manipulare și acțiune, altul la latura perceptivă și imagine iar cel de al treilea la mecanismul simbolic. În opinia sa, aceste sisteme sunt de fapt „mai degrabă accente deosebite ce se pun în cursul dezvoltării”.⁷ Bruner a introdus în teoria sa conceptul de structură a obiectului, care implică ființa sau fenomenul și relațiile dintre comportamentele sale. „A învăța structural înseamnă a ajunge să înțelegi relațiile dintre lucruri”.⁸ El considera că prima formă de reprezentare la copil este cea activă, ce se bazează pe teoria stimul-răspuns, a doua formă ar fi cea iconică, manifestată prin gestualism iar cea de a treia modalitate de reprezentare este cea simbolică.

Teoria lui Piaget a rodit în dorințele de cercetare ale acestor psihologi dar și ale altora, care au preluat din ideile sale și le-au materializat în propriile sisteme de gândire. Klaus Riegel, Joan Pascual-Leone, Robert Sternberg și alții, au propus, alături de gândirea formal operațională, așa numită gândirea dialectică. Pe baza investigațiilor autorilor menționați, odată cu înaintarea în adolescență și spre perioada matură, recunoaștem că problemele vieții reale nu au o singură soluție corectă, în timp ce toate celelalte soluții sunt incorecte.

⁷ Jerome Bruner, *Procesul educației intelectuale*, Editura Stiintifică București, 1970, p.20

⁸ Ibidem, p.36

Au fost formulate o serie de teorii asupra dezvoltării cognitive bazate în principal pe perspectiva procesării de informație. Printre teoreticieni contemporani, R. Case se concentrează asupra funcționării memoriei de lucru. Din punctul său de vedere, capacitatea memoriei de lucru este constituită din două componente - un spațiu de operare și un spațiu de stocare (corespunzător memoriei de scurtă durată). Spațiul de operare este utilizat pentru procesarea propriu-zisă a informației la un moment dat, în timp ce spațiul de stocare este consacrat retenției informației pentru o perioadă scurtă timp.

Bibliografie:

- Durkheim, Emile, *Educație și sociologie*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980
- Elias, J. Maurice, Tobias E. Steven, Friedlander S. Brian, *Inteligența emoțională în educația copiilor*, Editura Curtea Veche, București, 2012
- Piaget Jean, *Psihologia inteligenței*, Ed. Stiințifică, București, 1998
- Piaget Jean, *Judecata morală la copil*, Ed. Didactică și Pedagogică, București,

Webologie:

<https://edict.ro/teoria-dezvoltarii-cognitive-a-lui-jean-piaget/>

<https://ro.baiug.org/piaget-and-his-theory-about-learning-4553>

<https://ro.warbletoncouncil.org/desarrollo-cognitivo-del-nino-6670>

Mutații ale formei plastice în impresionism și cubism. Către o posibilă teorie a „revoluțiilor artistice”

Lect. dr. Vincentziu Pușcașu,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
vincentziu.puscasu@ugal.ro

Abstract:

This article questions the attributes and chronology of two artistic paradigms - Impressionism and Cubism. Starting from the already established theories regarding the two artistic currents, my study foreshadows the characteristics of the frond attitude, of the tendencies to reject the classical canon, of the protestant and dissident artistic spirit, respectively of the specific tensions and debates regarding artistic form and content. Starting from these, the present article proposes the possibility of analyzing modern art in the spirit of the revolutionary attitude. Also, the article proposes revisiting and resemanticizing the concept of "artistic revolution of modernity".

Keywords: *modernity, modern art, avant-garde, impressionism, cubism, artistic revolution.*

Introducere:

Prin lucrarea de față intenționez să punctez principiile și caracteristicile a două curente majore din pictură (impresionism și cubism) în vederea articulării unor teorii referitoare la punctele de convergență și impactul lor în istoria artei. Articolul meu evidențiază existența unor veritabile „salturi”, a căror impact în evoluția sistemelor culturale contemporane poate fi evaluat drept o *revoluție artistică*. Drept referință am ales două mișcări artistice consacrate: impresionismul și cubismul în pictură. Cercetarea mea identifică structurile filosofice și raționamentele ideatice pe care cele două paradigme le instrumentează, coroborându-le pe acestea cu realitățile istorice extrase din bibliografia de specialitate. Elementele de ordin sociologic, tendințele de emancipare și liberalizare (în special în spațiul cultural al Europei de Vest) au condus spre o modificare a idealului artistic autohton, și implicit spre noi abordări tematice, stilistice și tehnice în pictură. Dacă în urmă cu un secol arta reprezenta un domeniu cu un grad relativ scăzut de științificitate, astăzi estetica și istoria artei vin în întâmpinarea actului artistic, oferind exactitate, acuratețe și discernământ academic, atât în justificările invocate de artiști, cât și în formatele de creație și raționament

inovator adoptate de aceștia. Ipoteza mea este că impresionismul a reprezentat punctul origine al acestei revoluții artistice, iar cubismul, momentul de maturizare și definitivare a dezideratelor acesteia. Tranziția dintre cele două, respectiv punctele de interferență ale acestora, deși comportă un ecart istoric și numeroase fracturi stilistice, previzionează declinul vizualității ce a succedat neo-avangardele. Prin lucrarea mea voi sublinia mecanica acestor schimbări de paradigmă, ilustrând perpetua ciclicitate a standardului imagistic în istoria artei. De asemenea, voi limita șantierul de cercetare la aspectele fundamentale ce au condus către aceste transformări, trecând în planul secund intenția generalizatoare sau ambiția deconstrucției unor fenomene artistice moderniste. Prin lucrarea de față voi prefigura *raționamentul* turnantelor celor două paradigme istorico-artistice, fără a invoca un raport de cauzalitate, respectiv fără a sintetiza determinist aceste dinamici.

Impresionismul, principii generale:

Unul dintre primele curente artistice ce au atentat la standardul „artei de salon”, a conformismului artistic și a reglementărilor plastice (stipulate pe filieră academistă) este impresionismul. Acesta se materializează ca dorință de emancipare a tinerilor artiști (așa-zișii *refuzați*), ce operau cu rezolvări vizuale inovatoare, prin subiectele și tehnicile lor picturale stabilind norma subversivă a stilului. O primă acțiune de disociere de standardul realist se observă în creația târzie a lui Gustave Courbet, ce susținea că normele saloanelor și pretențiile juriului îngrădesc spiritul artistic și înhibă condiția creatorului. (G. Oprescu, 1946, pp. 142-144). Prin schimbarea paradigmei plastice cu care opera, acesta a inspirat generațiile contemporanilor și succesorilor săi, marcând începutul erei picturale ce se revendică din dorința de a sesiza realitatea emoției autentice, marcată prin subiectivism. Marca specifică impresioniștilor este exaltarea vizuală, detașarea față de conformism și dogmă, respectiv abordarea directă a naturii (reprezentată prin varietate cromatică și luminozitate). (P. Francastel 1994, pp.19-22). Aceste deziderate artistice au fost rafinate progresiv, transformate și adaptate de artiști precum Renoir, Cezanne, Pissarro, Degas, Sisley ș.a.m.d. realizând o paralelă între principiile vizualității artistice și principiile lingvisticii artistice, respectiv surprinzând (cel mai probabil inconștient, mânați doar de instinctul creator) metodele inductive și deductive de generalizare/sistematizare a impresiei. (D. Rațiu 2012, pp. 25-27). Preluând și aplicând pe speța impresionismului principiile structuraliste ale lui Levi Strauss, deducem că acest curent artistic își fundamentează creația într-un univers de științificitate autentică (V.

Pușcașu 2015, pp. 22-23), deși contemporanii epocii și istoria de artă generată în jurul acestei mișcări nu i-au recunoscut valențele.

Vom considera ca punct de referință în studiul de față principiile trasate de mișcarea artistică impresionistă. Acestea marchează originea *Revoluției artistice*, producând norma subversivă și principiile de scindare (sau autonomizare) a creației în raport cu precedentul. În mod firesc, aceasta nu aparține exclusiv impresioniștilor – dealtfel, în toată istoria de artă asistăm la permanenta renegociere, basculare și ulterior resemantizare a prerogativelor clasicizate. Începând cu anul 1874, de la expoziția (am putea spune, experimentală) din atelierul lui Nadar, se dă startul căutărilor identitate ce se opuneau spiritului conservator al elitei consumatoare de artă din Europa (P. Francastel, 1994, p. 5). Apreciez că acest moment avea să anticipeze și să prefigureze veritabila „criză a reprezentării”, capitalizată un secol mai târziu de postmodernism. Un prim element caracteristic revoluției artistice a fost conștientizarea necesității de simplificare a imaginii. Corelând acest aspect cu *orientalizarea* artelor: apariția stampelor japoneze duce la o diversificare a subiectelor și tehnicilor de lucru (G. Oprescu, 1946, p. 143-145), se renunță la caracterul piramidal al compozițiilor (specific academismului) (*ibid.* p. 146-147), dar cel mai important, se dezvoltă o afinitate pentru lumină și culoare, manifestată prin îmbinările de tonuri și nuanțe (*ibid.* p. 147-148); arta își lărgeste spectrul tematic, se diversifică publicul consumator, iar artistul imprimă creației un caracter de cronică istorică - prin ambiția de a surprinde spiritul epocii cf. *Geist*, (B. Elliot, 2005, pp. 69-84).¹ Acest moment istoric demonstrează că arta s-a reinventat, prin noile viziuni (ajutată și de progresul tehnologic), „punând într-o formă nouă, un motiv vechi” (G. Oprescu, 1946, pp. 6-7). Dincolo de aceste aspecte, meritul principal al impresionismului și contribuția lui la *Revoluție* s-a concretizat prin introducerea mediului, a realităților socio-culturale, respectiv a relevanței spiritului de frondă în contextul creației, transformând și expandând statutul artistului și viziunilor sale drept veritabile „surse-cronică” ale vremurilor. Plecând de la acestea, impresionismul trasează un proto-sistem de semnificare (D. Rațiu, 2012, pp. 67-68), transferabil (sau aplicabil) modernismului și avangardelor. Pornind de la studiul lui Dan Eugen Rațiu, voi sintetiza parametri operaționali ai sistemului, după cum urmează:

Semnele, simbolul și tehnica: Reprezintă proiecții ale imaginilor reale, pe care artistul le privește și pe care le reproduce. Echivalența semantică

¹ *Unele lucrări impresioniste surprind aerul citadin al secolului al XIX-lea, iar de aici se pot desprinde informații referitoare la realitățile sociale ale epocii. Ex: Renoir: *Bal du moulin de la Galette* 1876, Sisley: *View of the Saint-Martin canal* 1870, Pissarro: *Boulevard Montmartre* 1897 ș.a.m.d.

este evidentă. Ele se apropie într-o oarecare măsură de mecanicitatea lucrului (techne), deoarece surprind formele esențiale (de pildă ale unui peisaj) și presupun un transfer semantic facil.

Configurația sau structura: Aceasta este ordinea internă observabilă în natură, ea trebuie să stârnească o reacție sau un sentiment (o „impresie”). Acești parametri țin de spiritul de observație, de sensibilitatea artistului, respectiv de capacitatea acestuia de a le transmite către privitor. Reprezentările (în cazul unui peisaj) presupun transpunerea semnelor, simbolului și tehnicii,² dar ele anticipează o înțelegere mai profundă a subiectului. Acestui palier i se adaugă și stratul procesării, modulării, adaptării efectului vizual.

Rațiunea figurativă: Încearcă să ordoneze elementele, să excludă surplusul de informație și părțile nesemnificative, sau accenuează elemente pentru relevarea simțămintelor artistului. Deși imaginea rezultată se îndepărtează de standardul figural al reprezentării, aceasta păstrează filiația realității. Ea nu mai este antrenată și reprodusă, ci procesată și sintetizată.

Raportându-ne la context, pe speța impresionismului și a contribuției sale la „revoluția modernității” putem aplica principiile „specificității ireductibile a artei” (*ibid.* p. 68). Iterația ideii conform căreia că arta este mereu evaluată contextual, raportat la istorie și spirit al epocii, nu pierde din vedere faptul că delimitarea și răzvrătirea față de dogmă sau standard pictural se manifestă diferențiat. Acest fapt constituie contribuția substanțială a impresionismului în sprijinul ideii de „origine a revoluției vizualității”. Monet, considerat de istoria de artă drept *părintele* impresionismului, inversează conceptul de reprezentare prin substituirea „*realității redată de efect*” cu „*efectul obținut din reproducerea unei realități*” (P. Francastel, 1994, p. 26). Demersul său sumarizează relativizarea formei și echivalarea ei ca efect pur cromatic.

Impresionismul a fost influențat și a influențat la rândul său numeroase alte mișcări artistice. Fenomenul de aculturație a fost facilitat de un concurs de împrejurări favorabile – sociale, culturale, politice etc. Saltul evolutiv realizat de principiile impresionismului a deschis calea spre abstractizare și radicalizare a formatelor vizuale specifice artei, anticipând un alt moment de revoluție artistică.

Cubismul și resemantizarea formei:

Cubismul aduce în prim plan o destrămare a concepției asupra lumii și a realității, recurgând la o raportare exclusiv mentală pentru explicarea formei. Momentul articulării cubismului prevede extinderea actului redării la

² Am putea spune, a elementelor de limbaj plastic.

geneza imaginii, fără a diversifica sau dilata cantitatea de discurs analitic specific picturii (I. Horga, 1994, pp.5-7). Prin ruperea înșiruirilor de reinvenții artistice ale epocilor precedente, apelând la condiția de schimbare (tranziție) a prezentului (normativizată de avangarde), cubismul își propune să traseze un nou principiu în arta vizuală: abandonarea totală a echivalentului figural al imaginii de artă și adoptarea perspectivei multiple. Contestările cu care s-au confruntat cubiștii sunt similare ca anvergură și efect cu cele din impresionism, deoarece la începutul secolului al XX-lea critica de artă și estetica (deja instituționalizată, efect al transformării impresionismului în canon) apreciau direcțiile explorate de avangarde drept degenerări și geometrizări fute (D. Grigorescu, 1972, p. 5). Originile cubismului își au rădăcinile într-o varietate de curente, însă la baza sa se află sentimentul de frondă specific fauv-iștilor, respectiv radicalizările impresionismului către expresionismul succesor. Urmărind filiațiile cubismului față de curentele artistice precedente, subsumarea contestărilor de factură expresionistă și fovistă stabilește punctul-origine al aceleiași atitudini disidente, pe care impresionismul a adoptat-o în relație cu academismul. Deși nivelarea decadelor de tranziție, a curentelor intermediare (la fel de valide și la fel de radicale sub aspectul tehnicii de reprezentare a formei) sau a etapelor ce au condus către standardul cubist reprezintă o sinteză forțată, pentru argumentația de față voi extrapola următoarele:

Cubiștii își asumă sentimentului contestatar de factură impresionistă prin denaturarea perspectivei, folosirea simultaneității cromatice și exaltarea vizuală, dar se îndepărtează de aceștia prin utilizarea culorilor pure, în cantitate mare (I. Horga, 1994, pp. 9-10). Prin aceasta, ei au modificat statutul primar al culorii, pe care hașurul lui Delacroix îl speculase, și căruia tușa divizată i-a oferit o nouă dimensiune revelatoare în pointilism. Cubismul reinventează „pictura sălbatică” a fovismului, proiectând un standard re-evaluat al formei și al raporturilor cromatice. Aceste condiționări și preferințe au condus spre o creștere atât cantitativă, cât și calitativă a petelor de culoare, a impactului pe care acestea le au asupra elementelor reprezentate, iar prin modelajul și texturarea specifică sursei foviste, artiștii au descoperit noi valențe ale expresivității (V. Pușcașu, 2015, p. 26). Henry Matisse oferă o explicație umoristică a metodei sale plastice, ce avea să-i inspire pe cubiști: „pata de verde este cu atât mai verde și mai intensă cu cât suprafața este mai mare (I. Horga, 1994, p. 11). Luând în calcul și tatonările cubiste ale lui Cezanne (așa-zisa sub-periodizare a cubismului cezannian), contextul istoric al răzvrătirii artistice împotriva mijloacelor convenționale de reprezentare a formei devine elocvent.

Braque și Picasso sunt considerați principalii exponenți ai cubismului. Maniera de lucru promovată de ei presupunea întoarcerea în atelier și folosirea imaginarului ca principală sursă de inspirație. Respectând sistemul de semnificare (D. Rațiu, 2012, pp. 67-28) evidențiat mai sus, putem trasa attributele normei de reprezentare pe filieră cubistă: Discernământul artistic presupune ca realitatea să fie pusă în acord cu imaginarul și transpusă printr-o proiecție prestabilit descompusă, simplificată sau geometrizată (D. Grigorescu, 1972, pp. 27-29). Alături de aspectele de evaluare pur estetice, opera trebuie evaluată și sub aspectul „matematicii” ei de alcătuire. Fiecare fațetă a întregului este descompusă și recalibrată, într-un demers de resemantizare a standardului vizualității. Pe baza acestor deconstrucții planimetrice se poate aplica o grilă de evaluare semnificantă (D. Rațiu, 2012, pp. 123-124), în vederea constituirii unei hermeneutici a destructurării formei. Inspirația tehnicii cubiste își are originea în paradoxul reprezentării tridimensionalității pe suprafața bidimensională a pânzei. Limitările impuse de natura picturii au condus la elaborarea unui sistem ce reunea mai multe secvențe pe același plan, aplatizat și recompus (I. Horga, 1994, pp. 17-18). O dată cu procesul de dezvoltare a curentului se observă cum tendința de lucru este dominată de verticalizare, alungire și aplatizare planimetrică. Tranziția de la un plan la altul se face prin intervale cromatice contrastante. Nevoia de armonizare a *aproapelui* cu *departele* (ex: caracterul deschis al unei naturi statice cu caracterul închis al unui obiect redat) se va manifesta prin apariția lucrărilor de tip „tablou-fereastră”, constituite din fragmente (decupaje ce vor căpăta autonomie în arta colajului) (*ibid.* pp. 20-21). Recurgând la sugestie, artiștii păstrează elementele descriptive reale (concrete, ale sursei vizuale pe care o ilustrează) ale obiectului reprezentat, accentuând acele detalii ce satisfac funcția fanion – altfel spus, indică și echivalează semantic imaginea cu obiectul printr-un număr restrâns de elemente grafice. Metoda de lucru folosită (atât de Braque, cât și de Picasso) reclamă o responsabilitate geometrică și compozițională, dar în egală măsură, un amplu demers fenomenologic de definire obiectului reprezentat. De pildă, sinusoida dublă și cercul negru devin elemente fanion ale arhetipului chitării. Preluând metoda reduției eidetice din filosofie și fenomenologie, artiștii reușesc să preia esența calităților ce definesc subiectul: formă, culoare, textură etc. (E. Gasset, 1924, pp. 129-160) Deși aprecierile referitoare la metode și tehnici de sinteză a formei au fost făcute ulterior postului metodei de lucru cu forma,³

³ Deci nu a existat un demers programatic, stipulat de un manifest – așa cum se întâmplă cu majoritatea avangardelor. De aici rezultă caracterul revoluționar spontan și reactiv, similar impresionismului.

contribuția cubismului la configurarea unei posibile teorii generale a „revoluțiilor artistice” este semnificativă.

Concluzii:

Nu intenționez ca prin acest articol să realizez o conexiune teleologică a cubismului față de impresionism, nici cum a impresionismului față de avangarde, sau a celor două față de neo-avangardă, postmodernism și contemporaneitate. Cu toate acestea, consider că salturile calitative ale normei de reprezentare a formei, mutațiile și transgresările succesive ale mijloacelor de ilustrare a acestora pot furniza un punct de plecare în vederea configurării unei teorii a evoluției artistice din ultimul secol. Similitudinile de constituire și coagulare a curenților, principiile pe baza cărora artiștii au abandonat canonul și/sau au adoptat o strategie de factură experimentală, dar și proeminențele sau contondența unor paradigme artistice în raport cu precedentul istoric demonstrează probabilitatea și posibilitatea articulării unui astfel de demers. Acest studiu deschide dezbateră spre o ipoteză ce așteaptă să fie explorată: evoluțiile artei moderne și contemporane sunt marcate de o veritabilă dialectică a revoluției.

Bibliografie:

1. FRANCASTEL, P. *Impresionismul*, Meridiane, București, 1994.
2. GASSET, O. „Modernitatea” în *Occidentae*, nr. 2, Madrid, 1924, pp. 129-160, apud. Horga, I. *Cubismul*, Meridiane, București, 1994, pp. 29.
3. GRIGORESCU, D. *Cubismul*, Meridiane, 1972.
4. HORGA, I. *Cubismul*, Meridiane, București, 1994.
5. OPRESCU, G. *Manual de istoria artei. Secolul XIX, realismul și impresionismul*, vol. 4, Universul, București, 1946.
6. PUȘCAȘU, V. „Geometria fractală. Conexiuni diacronice în istoria artei”, Lucrare de licență, coord. Cârja I. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2015.
7. RAȚIU, D.E. *Disputa modernism-postmodernism. O introducere în teoriile contemporane asupra artei*, ediția a II-a revizuită, Eikon, Cluj-Napoca, 2012.

Tracul de scenă - metode de depășire a acestuia prin tehnici de mindfulness

Lector univ.dr. Adelina Diaconu
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
adelina.diaconu@ugal.ro

Abstract:

The term mindfulness refers to a way of connecting to oneself. The concept is taken from ancient Buddhist meditation techniques, but today it is known as a technique by which attention is intentionally focused on the present moment and accepting, without judgment, the thoughts, emotions and sensations present in our body. Mindfulness-based therapy is used by psychotherapists to relieve symptoms of stress, physical pain, but also to treat a variety of more serious psychological symptoms and problems. Every artist wants to have a positive experience on stage. It is possible, however, that the emotions that precede the event, trigger unwanted reactions in his body: tremors, sweating, dry mouth, rapid heartbeat, respiratory deficiencies, muscle tension, dizziness, etc. If these reactions in the body affect and disrupt the performance, preventing you from having a positive experience, it means that you have stage fright. Stage fright is often associated with a negatively perceived past event. The emotional response, the basic feeling in this case, is FEAR (and the result can be, for example, disappointment). Fear is that part of emotional behavior that most influences the sequence of mechanical movements, the mental state and the breathing process. If one part of this "chain" of systems becomes blocked, other parts involved in the interpretation process also become blocked. The body thus signals through behavior what is happening on an emotional level.

Keywords: stage fright, overcoming methods, mindfulness, musicians.

Emoțiile declanșate în corpul unui artist atunci când este un participant activ la un spectacol sau concert pot fi pozitive sau, dimpotrivă, negative. Reacțiile corporale care trag un semnal de alarmă asupra impactului emoțiilor negative sunt următoarele: transpirație excesivă, gură uscată, bătaii inegale ale

inimii, senzație de sufocare, crampe musculare, tremurături ale membrelor, pierderea echilibrului. Aceste răspunsuri ale corpului pot afecta calitatea actului artistic și, dacă se manifestă într-un mod repetat, poartă numele de trac de scenă. Acest tip de anxietate poate fi asociat cu un eveniment din trecut pe care persoana respectivă l-a perceput într-un mod negativ. Sentimentul de la baza acestei stări este FRICA (asociată adesea cu dezamăgirea). Frica este acea parte a corpusului emoțional care are o mare influență asupra mișcărilor musculare, respirației și activității mentale. Procesul de interpretare va fi astfel afectat în mod considerabil de blocarea unuia dintre aceste mecanisme. Corpul respectivei persoane va arăta astfel prin comportament, ceea ce are loc pe plan emoțional.

Pentru a fi mai specifici, în cazul tracului de scenă putem defini mai bine sentimentul de frică printr-o stare de anxietate. Diferența dintre frica obișnuită și anxietate este următoarea: teama este o reacție naturală față de un pericol real, însă anxietatea este teama față de un pericol imaginar. Acest tip de frică nu are un obiect bine definit. Ca mecanism de supraviețuire, în cazul fricii obișnuite, persoana în cauză va adopta reacția de prudență, însă, în cazul anxietății, mecanismul de supraviețuire va fi cel de evitare (a presupusului pericol). De aici reiese o idee esențială referitoare la natura comportamentelor anxioase și anume, aceea că ele sunt învățate, deci nu innăscute. Datorită acestui fapt, comportamentele anxioase răspund foarte bine terapiilor cognitiv-comportamentale¹ de scurtă durată.

Termenul de *mindfulness* se referă la o modalitate de conectare la sine. Conceptul este preluat din tehnicile antice de meditație budistă, dar astăzi reprezintă o tehnică de concentrare intenționată a atenției asupra momentului prezent și a acceptării, fără judecată, a gândurilor, emoțiilor și senzațiilor prezente în corpul nostru. Terapia bazată pe *mindfulness* este folosită de psihoterapeuți la ameliorarea simptomelor de stres, a durerilor fizice, dar și pentru a trata o varietate de simptome și probleme de natură psihologică mai grave.

Psihoterapia cognitiv-comportamentală dezvăluie faptul că noi suntem cauza propriului stres și abia după ce ne dăm seama de asta putem ajunge la suprema relaxare. Nu ceea ce pare să se întâmple în jurul nostru ne face să ne

¹ Terapia cognitiv comportamentală studiază relația dintre gânduri, emoții și comportamente. Conceptul care stă la baza terapiei cognitiv comportamentale este că gândurile noastre despre o anumită situație ne afectează felul în care ne simțim emoțional și fizic.

simțim stresați, ci felul în care percepem și răspundem oamenilor și evenimentelor care ne provoacă momente de anxietate, furie sau tristețe.

Simptome ale stresului:

Atunci când ne simțim stresați, starea noastră tinde să fie reflectată de anumite simptome fiziologice și psihologice a căror semnificație este posibil să nu o înțelegem pe deplin. Sunt semne că ar trebui să ne reevaluăm prioritățile – corpul nostru ori starea de spirit ne arată că trebuie să se schimbe ceva. Iată câteva dintre semnele revelatoare cel mai des întâlnite:

Ne simțim singuri

Ne simțim izolați față de prieteni sau de familie ori avem senzația de durată că am fi „singuri în mijlocul mulțimii“.

Simțim nesiguranță

Deodată, ne este teamă în preajma persoanelor alături de care, de obicei, ne simțim încrezători. Ori credem că suntem judecați și criticați.

Ne pierdem concentrarea și memoria

Ni se pare greu să ne reamintim conversații și promisiuni recente. Ne simțim adesea confuzați, astfel că poate fi dificil să înțelegem ori să reținem informații noi.

Nu răspundem la telefon

Ne lipsește interesul pentru ceilalți și le respingem îngrijorarea.

Suntem obosiți, nu dormim bine

Cu toate că ne simțim mereu obosiți, ni se pare imposibil să reușim să adormim.

Plângem, dispoziția ni se schimbă constant

Faptul că plângem ușor este unul dintre simptomele cel mai des întâlnite. Putem avea parte și de schimbări de dispoziție – accese de euforie care alternează cu cele de descurajare.

Suntem nerăbdători și irascibili

Ne trezim că ne sare țandăra în orice moment, din motive absolut minore, sau ne răstim la oameni, grăbindu-ne să presupunem că ne acuză de ceva.

Suntem agitați

Ne este dificil să stăm liniștiți chiar și pentru perioade scurte de timp, mâinile noastre nu au astâmpăr, ne jucăm cu degetele ori cu inelele de pe degete.

Muncim obsesiv

Faptul că ne facem din muncă un refugiu poate fi un simptom al stresului, cu toate că stresul se poate manifesta și sub formă de absentism.

Dezvoltăm manii

Ni se pare greu să evităm excesul de mâncare, băutură, țigări ori să nu mai cumpărăm haine. În același timp, rutinele noastre devin mai rigide și ni se pare din ce în ce mai greu să facem ceva nou.

Pierdem pofta de mâncare

Hrana nu ne mai interesează. Ori nu mâncăm, ori consumăm prea multe alimente nesănătoase sau orice găsim în cămară și în frigider.

Ne este teamă de liniște

Liniștea ne produce disconfort, așa că vorbim în exces atunci când suntem în compania altor persoane, iar când suntem singuri lăsăm să meargă radioul sau televizorul. Sau, dimpotrivă, putem ajunge să nu suportăm nici un zgomot.

Suntem obsedați de felul în care arătăm

Devenim excesiv de atenți la felul în care arătăm, făcând o obsesie din exercițiile fizice și din regimurile de slăbit.

Din punct de vedere spiritual – reprezentând perspectiva cea mai veche și mai profundă – emoția este o formă de agitație care apare în conștiința noastră – în sinele nostru – ori de câte ori ne atașăm de cineva sau de ceva. Putem constata că există trei tipuri de emoții – tristețe, furie și frică – în care se încadrează cele mai frecvente „trăiri” ale noastre de zi cu zi. Toate își au sorginea în dependența noastră mentală de ceva sau de cineva. Nu moartea unei persoane ne produce tristețe, ci sentimentul de pierdere provocat de atașamentul nostru. La fel, nu riscul de a fi concediați sau posibilitatea de a fi părăsiți ne produce frică, ci pierderea pe care ne-o imaginăm și care ne provoacă stres emoțional. De ce? Pentru că ne atașăm. Dependența este cea care declanșează agitația. Toate acestea ne ajută să înțelegem că, în realitate, emoțiile sunt întotdeauna distorsiuni ale conștiinței noastre, provocate de diverse forme de atașament. Dar cum rămâne cu iubirea, fericirea și bucuria de a trăi – emoții care par a fi pozitive? Atunci când resimțim astfel de sentimente de iubire și fericire, pace și bucurie, putem constata că nu avem parte de agitație, nu ne pierdem nici limpezimea, nici concentrarea. De fapt, chiar se întâmplă contrariul: limpezimea și capacitatea noastră de concentrare sunt repuse în drepturi. De unde credința spirituală că iubirea, pacea și fericirea sunt, în esență, feluri de a fi pe care le resimțim și le transmitem către ceilalți, însă numai atunci când nu

suntem atașați. Majoritatea căilor spirituale autentice ne vor reaminti că aceste sentimente sunt cele mai naturale stări de a exista. Sunt resimțite înaintea proceselor cognitive și, deci, înainte să înțelegem diferențele dintre ideea de pozitiv și cea de negativ. Iubirea, pacea și fericirea sunt resimțite instinctiv atunci când suntem spirite libere, când nu mai suntem prizonieri, constrânși de atașamente. Pe scurt, dacă dorim să separăm și să clarificăm semnificațiile sentimentelor și ale emoțiilor, dacă dorim să ne eliberăm sinele de agitație și să reînvățăm starea noastră naturală de a fi, vom avea nevoie să analizăm în profunzime miezul creațiilor noastre emoționale, și anume, sinele conștient.

Tracul de scenă - grijă și dorință de control duse la extrem

Între îngrijorare și preocupare există o diferență subtilă. Preocuparea este rațională, are un motiv, se bazează pe urmărirea unei logici a cauzei și a efectului. După ce estimăm consecințele pe care le pot avea acțiunile noastre asupra celorlalți, acționăm cu diplomatie, în așa fel încât să evităm relele și complicațiile inutile. Preocupându-ne, evităm disconfortul și ne putem relaxa mai mult. Griilor, pe de altă parte, le lipsește mecanismul logic al preocupării.

Ele au tendința, în schimb, să se concentreze pe *dorința* inutilă de a putea schimba trecutul sau de a ne tot gândi la aspectele inevitabile ale viitorului. Mai mult, mintea este încărcată cu griji nejustificate, care se acumulează și intră în obicei, iar noi le permitem, ba adesea chiar le invităm să ne bânuie, sub forma unui „bruiat” regulat pe care ajungem cu rapiditate să-l considerăm normal.

Sentimentele pozitive pot fi învățate și exersate prin diferite tehnici, care pot ajuta la transformarea nesiguranței și fricii în încredere și curaj. Așadar, deja din etapa studiului pieselor, trebuie să incluzi în procesul de învățare și echilibrul emoțional, siguranța sau bucuria de a interpreta respectivul fragment muzical. Sarcina persoanelor care se confruntă cu asemenea probleme este de a alege între a se lăsa pradă gândurilor negative, sau să preia controlul asupra gândurilor și emoțiilor, integrându-le în procesul creației. O tehnică foarte bună este cea a afirmațiilor pozitive, care e bine să fie repetate cât mai des. Această tehnică va ajuta la construirea unor noi conexiuni cerebrale care le vor înlocui pe cele care participau în manifestarea emoțiilor negative într-un mod repetat și mecanic. Astfel, vor lua naștere noi emoții și stări pozitive, ce vor avea un efect benefic în

actul interpretativ. Iată o serie de exemple de astfel de afirmații, care pot fi personalizate după nevoia fiecăruia:

*Sunt curajos și am încredere în mine.
Am puterea de a trece cu bine peste orice problemă.
Am încredere în talentul meu și în abilitățile dobândite.
Sunt unic în manifestarea mea.
Am voie să greșesc.
Mă iubesc și mă accept.
Îmi pot învinge teama pe care o simt în acest moment.
Îmi accept emoțiile și le las să se manifeste.
Este în regulă și uman să am imperfecțiuni. În ele stă puterea mea.
Sunt mândru de mine și de tot ce am realizat până acum.*

Tehnica de mindfulness se bazează pe dirijarea respirației într-un mod conștient, pentru a ne restabili echilibrul mental, emoțional și fizic. Putem gestiona tracul de scenă și putem depăși emoțiile negative care ne afectează procesul interpretativ, abordând o serie de comportamente atent controlate și exersate în mod repetat de fiecare dată când suntem în situația de a manifesta trac:

Înainte a unui eveniment generator de anxietate:

- Putem adopta un set de exerciții de respirație conștientă, cu un ritm controlat: inspirăm timp de 4 secunde, reținem respirația 4 secunde, expirăm timp de 6 secunde;
- Încercăm să ne concentrăm atenția totală asupra respectivului eveniment și nu ne lăsăm distrași de alți stimuli din exterior;
- Ne imaginăm/proiectăm detaliat starea noastră din timpul spectacolului sau concertului într-un mod cât mai pozitiv, inclusiv emoțiile pe care le vom simți;
- Ne acceptăm starea de nervozitate pe care o avem și ne concentrăm și mai mult asupra exercițiilor de respirație;

Când ajungem pe scenă:

- Inspirăm și expirăm cât mai profund de câteva ori.
- Ne concentrăm, ne imaginăm sunetele pe care le vom crea, ne transpunem în starea emoțională pe care ne-o generează lucrarea muzicală ce urmează să o interpretăm.

- În timpul actului artistic, ne îndreptăm atenția spre momentul prezent, spre ceea ce simțim și la nivel senzorial (contactul degetelor cu clapele, corzile, arcușul, senzațiile din laringe, din corp, starea emoțională etc.)
- Ne acceptăm eventualele momente de neatenție. Trecem peste ele și ne concentrăm pe ceea ce urmează.
- Încercăm să ne bucurăm de momentul respectiv, de oamenii care ne ascultă și de sunetele care iau naștere în acea clipă.

La toate aceste exerciții menționate care se efectuează strict în momentele de anxietate, ar fi ideal să adăugăm zilnic adoptarea unui stil de viață mai sănătos, care să implice o alimentație sănătoasă și diversă, activități care implică mișcarea și antrenarea corpului, să ne îmbunătățim calitatea somnului, meloterapie, aromaterapie, cromoterapie, masaje relaxante, cultivarea zilnică a recunoștinței și a unei stări de pace cu noi și cu ceilalți oameni și orice alte activități care ne ajută să avem o stare interioară mai bună și mai încrezătoare și o atitudine generală mai pozitivă asupra vieții.

Bibliografie:

1. Moor, A. Bret, *Cum să-ți controlezi anxietatea. Ia tot ce e mai bun din griji, stres și temeri*, Editura Trei, Colecția Psihologie Practică, București, 2016
2. Sandner, Ursula, *Puterea ta interioară: preia controlul asupra vieții tale*, Editura Gordian, Timișoara, 2015
3. Sweet, Corinne, *Jurnal de mindfulness. Exerciții care vă ajută să găsiți pacea și calmul oriunde v-ați afla*, Editura Litera, Colecția Introspectiv, București, 2016

Webografie:

<https://www.ninaparaschivescu.ro/omul-devine- ceea-ce-gandeste-100-de-afirmatii-pozitive-pentru-incredere-in-sine/> (accesat 10.09.2022)
<https://psihiatriebucuresti.ro/managementul-stresului/> (accesat 10.09.2022)

**Motetul *Sitivit anima mea*
de G. P. da Palestrina (1525-1594)
Analiză muzicală**

Lect. univ. dr. Cristian Dumea
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
cristidumea@yahoo.it

Abstract

*This investigation analyses from morphological and synthetical point of view the motet *Sitivit anima mea* composed by Giovanni Pierluigi da Palestrina, a composer belonged to Renaissance. The motet is the continuation (second part) of the well known creation *Sicut cervus* of the same composer. His intention is that one, to descompose musical contruction of the motet and to discover the way of organization of the sound material.*

The basic element which goes to form the motet, starts from the textual phrase which contribute to achieve musical phrase. The connection between the sentences takes place about ordinary musical note of the two acords which separates the musical segments. The way of contruction of this musical forms is genarally speaking the same for all works of the composer.

Keywords: *motet, modalism, polyphonic, counterpoint, Renaissance, Palestrina.*

Acest opus aparține compozitorului Giovanni Pierluigi da Palestrina din perioada Renașterii, epoca de aur a polifoniei vocale, și face parte din *Il Libro Secondo dei Mottetti a 4 voci secondo la ristampa del 1604*¹.

Genul

Fragmentul intră în categoria genului vocal polifonic sacru, fără acompaniament instrumental, prin folosirea limbii latine și recurgerea la un izvor textual sacru, cu destinație liturgică.

Forma

Desfășurarea și organizarea materialului sonor este realizat sub forma unui motet având o scriitură de tip polifonic pe patru voci *a cappella*, prin suprapunerea mai multor linii melodice.

Modul

¹ Cf. *Le opere complete di Giovanni Pierluigi da Palestrina*, per cura e studio di R. CASIMIRI, vol. XI, Edizione Fratelli Scalera, Roma 1941, pp. 44-47.

Ținând cont de faptul că lucrarea datează din perioada când compozitorii erau dependenți de sistemul modal, cel tonal fiind în curs de perfecționare, nu putem vorbi încă de tonalitate – limbaj și terminologie improprii pentru acea perioadă -, ci de modalism. Incipitul tematic din primele 3 măsuri ale *cantus*-ului, mersul melodic, cadențele mediane și nota finală a fragmentului (*finalis*) amintește de tonul V autentic gregorian, ceea ce cataloghează opusul într-un *tritus* autentic.

Hexacordul moale

Teoria muzicală renașcentistă prevedea trei tipuri de hexacord, sau sisteme scalare de șase note în sens ascendent, bazat pe aceeași poziție a semitonului aflat între treptele III-IV. Astfel, exista hexacordul natural (începea cu nota DO), dur (de la nota SOL) și moale (FA, utilizând Si bemolul).

Motetul de față prin prezența bemolului utilizează hexacordul moale. *Molle* și *durum* confereau atribute semantice corespunzătoare liniilor melodice și relativelor armonii asupra cărora erau construite.

Problematica etosului

Codificarea teoretică și obișnuința muzicală comună din acel timp considera că pentru a scoate în evidență o stare sufletească dintr-o anumită situație emotivă dedusă din text, trebuia folosit modul cel mai potrivit². Din analiza internă a partiturilor sale, exegeții palestrinieni consideră însă, că autorul nu se adecvează prescrierilor tratatelor din acea perioadă, atribuția modală nefiind determinată de necesitățile legate de conținutul textual, ci mai degrabă de intenția de a organiza fragmentele în grupări modale³. Cu alte cuvinte, Palestrina nu este un cultor al semantismului muzical - adică de a conferi unui cuvânt un tratament armonic special sau o atenție muzicală deosebită prin folosirea anumitor figurații pentru a-i evidenția semnificația – și acest lucru se poate observa în madrigale, locul prin excelență a „picturii sonore”, unde nu sunt prezente figurații particulare care au pretenția de a fi „iconografice” și nici madrigalisme prea descriptive.

² Johannes Tinctoris (1435-1511), primul autor al unui mic dicționar de termeni muzicali, în câteva definiții de-ale sale prezintă efectele muzicii asupra subiectului uman (cf. Ch.E.H. de Coussemaker, *Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera*, IV, Parigi 1864-1876, p. 179). De asemenea, G. Zarlino în *Istituzioni harmoniche*, Libro I, cap. XXXII, alcătuiește un fel de vocabular muzical în care prezintă armoniile muzicale corespunzătoare unor cuvinte cu o precisă putere semantică. Cf. A. BASSO în *Dizionario Enciclopedico Universale Della Musica e dei Musicisti*, UTET, Torino 1984, Il Lessico, vol. II, p. 161.

³ Cf. MARCO DELLA SCIUCCA, *Giovanni Pieluigi da Palestrina*, L'Epos Società Editrice, Palermo 2009, p. 239.

Structura arhitectonică

Motetul este alcătuit dintr-o serie de segmente melodice, fiecare segment corespunzând unei fraze textuale. Succesiv, fiecare segment este caracterizat de unul sau mai multe motive melodice asupra căruia este intonat textul, prezentate în imitație de toate vocile sau omoritm⁴.

Raportul text-muzică

Caracteristica motetului constă în faptul că structura melodică este determinată de text, de frazele și semifrazele acestuia cărora le corespund frazele și semifrazele melodice. Fizionomia subiectelor sau a temelor melodice este condiționată de cuvintele textelor din fiecare secțiune în parte, melodia nefiind altceva decât o ornamentare a textului.

Textul

Izvorul de inspirație textuală al compozitorului este sacru. Textul, în limba latină, luat din psalmul 42, versetele 2-4 este următorul (numerele romane se referă la segmentele motetului):

- I *Sitivit anima mea ad Deum fontem vivum:*
Sufletul meu este însetat de Dumnezeu cel viu:

- II *quando veniam et apparebo ante faciem Dei?*
Când voi veni și mă voi arăta înaintea feței lui Dumnezeu?

- III *Fuerunt mihi lacrymae meae panes die ac nocte,*
Lacrimile mele îmi sunt pâine ziua și noaptea,

- IV *dum dicitur mihi quotidie: Ubi est Deus tuus?*
pe când mi se spune în fiecare zi: unde este Dumnezeuul tău?

Tehnica componistică

Procedeul de care autorul se folosește pentru a-și organiza materialul sonor este cel de contrapunct bazat pe principiul imitației. Acesta constă din expoziția motivului tematic numit *dux*, antecedent sau subiect și este determinat de fraza textuală. Același motiv tematic, numit *comes* sau consecvent, este reluat într-o altă secțiune vocală, mai mult sau mai puțin

⁴ Stil polifonic în care părțile se desfășoară pe axa verticală în mod paralel cu valori de durată egală, dar care din punct de vedere melodic sunt diferite. Termenul este deseori folosit, în mod impropriu, ca sinonim al *omofoniei* (emisii din partea mai multor voci sau instrumente a acelorași sunete, dar la unison sau la octavă). Cf. *Enciclopedia della Musica*, Garzanti, Milano 2003, pp. 613-614.

În cele ce urmează vom analiza rând pe rând segmentele melodico-textuale ținând cont de organizarea liniilor melodice în desfășurarea lor orizontală și incidența verticală cu celelalte voci, precum și de tipologia întrepătrunderilor partidelor vocale.

Sitivit anima mea ad Deum fontem vivum (măsurile 1-17)

Si - ti - vit a - ni-ma me - a ——— ad De-um fon-tem vi - - - - - vum

Motivul este reluat pe tonică de către *cantus* în prima măsură, cu o lejeră modificare în intervalul dintre primele două note (terță) din incipitul melodic (*ex. 1.2*) și astfel avem primul *bicinium*:

CANTUS

Si - ti - vit a - ni-ma me - a ad De-um fon -

ALTUS

Si - ti - vit a - ni-ma me - a ad De-um fon-tem vi -

TENOR

Si -

BASSUS

După cum se poate observa din exemplul următor (ex. 1.3), procedeul imitativ continuă și în cel de-al doilea *bicinium*, între *tenor* și *bassus*, de data aceasta inversându-se treptele melodice. Astfel, în măsura 5

tenorul expune din nou, dar la tonică, în timp ce basul (măsura 7) răspunde la dominantă.

C. De-um fon - tem vi - vum, a - ni - ma me - a

A. fon-tem vi - vum, a - ni - ma me - a

T. Si - ti - vit a - ni-ma me - a, ad De-um

B. Si - ti - vit a - ni-ma me - a

Ex. 1.3 – Transcrierea măsurilor 5-9 din motetul *Sitivit anima mea* de G.P. da Palestrina.

În interiorul primului segment (ex. 1.4) există alte intrări tematice pe cuvintele „ad Deum fontem vivum” ce se succed de la o voce la alta în imitație sistematică, imitație uneori parțială sau cu ușoare modificări. Construcția motivului este realizată pe un sistem scalar treptat ascendent tetracordic, fie spre tonică, fie spre dominantă, care prin întrepătrunderea diversificată a țeșăturilor vocale și prin intrări succesive realizează specificul polifoniei palestriniene. Folosirea sistemului tetracordal denotă familiaritatea compozitorului cu modurile gregoriene, fiecare mod fiind alcătuit dintr-o scară diatonică ascendentă de opt sunete, având la bază teoria muzicală greacă, teorie fundamentată pe conceptul de tetracord.

Când părțile vocale nu sunt ocupate cu o intrare tematică, ele își desfășoară cursul în contrapunct liber, respectând riguros regulile de armonie.

Alterațiile

În estetica partiturii se pot observa de asemenea prezența unor alterații în paranteze deasupra anumitor note, în cazul primului segment fiind vorba de becar deasupra treptei a IV-a (măsurile 9 și 12, *tenor*, timpul 4; măsura 13, *cantus*, timpul 4; măsura 14, *tenor*, timpul 3; măsura 15, *altus*, timpul 4). În acest caz, becarul are funcția nu numai de o simplă alterație momentană tranzitorie, ci și de a realiza o adevărată modulație, SI bemolul fiind un element constitutiv al modului de *tritus*.

Este interesant de subliniat faptul că prezența acestor alterații se găsesc deasupra acelor trepte care au o funcție polivalentă și care permit trecerea de la o tonalitate la alta. Acesta este un indiciu ce dovedește perioada istorică de tranziție de la modal la tonal prin afirmarea sensibilei și a conceptului de tonică-dominantă ca centru gravitațional al compoziției.

Faptul că aceste alterații se găsesc în paranteze indică dubla posibilitate executivă.

Primul segment se termină cu cadența perfectă V-I din măsurile 16-17. Disonanța bine pregătită din *cantus* pe treapta a V-a, măsura 16, precum și rezolvarea întârzierii 4-3 este o constantă a compozitorului din Palestrina, aceasta fiind de altfel o cadență tipic renascentistă.

C. ad De - um fon - tem vi - vum, vi - - - - vum: quan -

A. me - a, ad De - um fon - tem vi - - - - vum: quan - do

T. vum, ad De - um fon - tem vi - - - - vum:

B. vum, ad De - um fon - tem vi - - - - vum: quan - do

Ex. 1.4 – Transcrierea măsurilor 13-17 din motetul *Sitivit anima mea* de G.P. da Palestrina.

Din exemplele de mai sus se poate observa cum primul segment melodico-textual se deschide cu o expoziție în imitație a motivului tematic și se concludă cu o cadență. Segmentul fiind mai lung, se verifică și alte intrări ale motivului tematic.

Segmentul succesiv începe imediat pe treapta a IV-a după primul timp din măsura finală a primului segment, FA-ul tenorului fiind punctul de legătură și nota constitutivă a acordului succesiv. De notat lipsa terței din acordul trepte a IV-a pe timpii doi și trei, și folosirea primei răsturnări a acordului de tonică pe timpul al patrulea la vocea gravă. Cvintele goale fără terță și evitarea folosirii fundamentale la vocea gravă diminuează impresia de centru gravitațional de tip tonal, accentuând astfel caracterul modal al fragmentului.

Al doilea segment melodico-textual:

quando veniam et apparebo ante faciem Dei? (măsurile 17-

31)

Tema este expusă de *altus* la cvartă superioară (ex. 2.1):

Ex. 2.1 – Transcrierea măsurilor 17-20 din motetul *Sitivit anima mea* de G.P. da Palestrina.

Ea este reluată în ordine succesivă de *cantus* și *tenor* pe FA, și de *bassus* din nou la cvartă. În măsura 24 găsim o modulație la dominantă prin alterarea bemolului din *tenor*. Pe ultimul timp din aceeași măsură, *cantusul* prezintă un alt motiv repropus de celelalte voci pe cuvintele „ante faciem”, prin care compozitorul amintește de incipitul melodic din primul segment.

În acest segment se poate observa cu câtă ușurință autorul împletește vocile în țesutul polifonic cu mijloace aparent simple. De remarcat scăările descendente pe DO și pe FA din *cantus* și *altus* în măsurile 25-28 (ex. 2.2) care merg într-un paralelism de terță sau de secundă pe trepte alăturate prin folosirea inteligentă a figurației contrapunctice. Interesant este tratamentul armonic al măsurii 27 care realizează o semicadență cu un caracter modal: $\text{II}^{4-3} - \text{III}^6 - \text{V}$.

Ex. 2.2 – Transcrierea măsurilor 25-28 din motetul *Sitivit anima mea* de G.P. da Palestrina.

Faptul că acest segment a început cu SI bemol și se termină tot pe acest acord putem spune în termeni tonali că autorul a gândit secțiunea în această tonalitate, fapt confirmat de cadența perfectă V-I din măsurile 30-31.

Al treilea segment melodico-textual:

Fuerunt mihi lacrymae meae panes die ac nocte, (măsurile 31-42)

Este expusă noua temă de *altus* (ex. 3.1), care din punct de vedere melodic are incipitul identic cu cel din *cantus* din primul segment, dar transpus pe treapta IV și pe un text diferit.

Ex. 3.1 – Transcrierea măsurilor 31-33 din motetul *Sitivit anima mea* de G.P. da Palestrina.

Celelalte voci intră în succesiune. Când *altus* a terminat de expus începe un nou motiv tematic care poate fi considerat și continuarea expoziției (ex. 3.2):

Ex. 3.2 – Transcrierea măsurilor 33-36 din motetul *Sitivit anima mea* de G.P. da Palestrina.

Prezența bemolului pe MI și armonia verticală a celorlalte voci indică folosirea modului de *protus*. În măsurile 33-39 întâlnim două secvențe succesive care sunt adevărate exemple de polifonie.

Întrepătrunderea vocilor în ordinea indicată de compozitor (*altus-bassus-tenor-cantus*) pe treptele acordului de tonică din protus (SOL în transpoziție), fluiditatea liniilor melodice realizate prin folosirea scărilor descendete conjuncte, înlănțuirea acordurilor prin întârzieri riguros pregătite și rezolvate, note rebătute, paralelismul dintre *altus* și *basus* (măsurile 34-36) – în acel moment voci exterioare – la interval de sextă, evitarea complexității armonico-polifonice, toate sunt elemente tehnice, resurse și mijloace componistice net palestriniene selectate cu grijă prin care este realizată armonia modală. Toate aceste elemente sunt puse în slujba textului pentru a-i evidenția inteligibilitatea, principiu fundamental în compozițiile autorului.

Segmentul se termină cu obișnuita cadență V-I (măsurile 41-42) prin naturalizarea bemolului din *altus*, dar în contextul de legătură a segmentelor este o cadență la dominantă DO.

Al patrulea segment melodico-textual:

dum dicitur mihi quotidie: Ubi est Deus tuus? (măsurile 42-59)

Ultima parte se deosebește de celelalte prin îmbinarea polifoniei cu o scriitură de tip secvențial izoritmă (*ex. 4.1*).

C.
cte, dum di - ci - tur mi - hi quo - ti - di - e: U - bi est

A.
cte, dum di - ci - tur mi - hi quo - ti - di - e, quo - ti - di - e: U -

T.
dum di - ci - tur mi - hi quo - ti - di - e, quo - ti - di - e: U -

B.
cte, dum di - ci - tur mi - hi quo - ti - di - e,

Ex. 4.1 – Transcrierea măsurilor 42-46 din motetul Sitivit anima mea de G.P. da Palestrina.

În această segment compozitorul acordă o atenție deosebită textului „ubi est Deus tuus?” prin repetarea lui, probabil datorită semnificației intrinsece, dar tratând în mod egal vocile, fără a privilegia vreuna.

În măsurile 42-44 notăm o înlănțuire acordică de tip plagal, iar în măsurile 48-49 cadența *d'inganno* V-VI, ceea ce permite reluarea întrebării „ubi est Deus tuus?”, de data aceasta în succesiunea imitativă *bassus-tenor-altus*, după ce în prealabil a fost enunțată în sens invers începând cu registrul acut spre grav de *cantus-altus-tenor*.

Măsura 52 prin folosirea treptelor V-I prin lărgirea ei putea fi concluzivă. Autorul preferă însă, reluarea temei cu o armonie mai mult sau mai puțin variată întrebând din nou „ubi est Deus tuus?”, combinând partidele vocale într-un alt mod, de data aceasta prin simultaneitatea părților exterioare introducând mai apoi *tenor* și *altus* realizând astfel *coda* fragmentului și pregătind cadența finală.

Aspecte stilistice concluzive

Ceea ce uimește în acest fragment, ca de altfel și în celelalte compoziții ale lui Palestrina, este limbajul său aparent simplu, dar în realitate greu de codificat. Scriitura sa contrapunctică a fost dintotdeauna un obiect de mare admirație și de studiu; elementul dominant al stilului său este frumusețea naturală a liniilor melodice, în care este evidentă influența cântecului gregorian⁵.

Din analiza desfășurării fiecărei partide vocale, am notat anumite motive melodice care fac parte din repertoriul gregorian, îndeosebi din acele fragmente catalogate în *tritus* autentic sau *protus* plagal, în special incipiturile melodice ale tonurilor psalmodice din modurile corespunzătoare. Acestea, evident, în contextul polifoniei primesc o conotație pe axa temporală și o funcție valorială.

Deseori în construcția melodiei sunt folosite scări diatonice ascendente sau descendente pe trepte alăturate evitând cromatismele ornamentale sau de pasaj. Alterațiile când sunt folosite au o funcție bine definită: aceea de a „modula” în modal sau de a menține caracterul modal al fragmentului.

De asemenea, autorul preia din gregorian în polifonia sa și acele trepte modale care au o importanță structurală și care îi permit desfășurarea și diversificarea armoniei. Am văzut că este vorba mai cu seamă de treptele I, II, IV, V și VI.

Notăm și prezența vocalizelor, destul de extinse uneori, pe anumite cuvinte, ceea ce ne trimite cu gândul la melismele gregoriene.

⁵ Cf. C. DUMEA, *Giovanni Pierluigi da Palestrina*, în „Caietele Institutului Catolic”, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București 2010, Nr. 1 (15)/2010, pp. 12-13.

Cadențele sunt aproape în forma standard de V-I cu întârzierea 4-3, pregătită anterior. Acestea delimitează segmentele melodico-textuale între ele.

Am notat, de asemenea, că un element din acordul final al segmentului garantează continuitatea cu acordul următor și, deci, cu segmentul succesiv, aceasta fiind nota comună din ambele acorduri.

Esența armoniei palestriniene stă în contrastul dintre disonanță și consonanță, cu momente de tensiune urmate imediat de altele de destindere, echilibrul structural, linii melodice suprapuse bine delimitate, fluiditatea vocilor și vocalitate specifică⁶.

Îmbinarea acestor trăsături dau ca rezultat un material sonor ce trimite sufletul uman în zona sacrului.

Concluzionând, putem spune că toate elementele și mijloacele tehnice componistice pe care Palestrina le întrebuințează, reușesc să imprime muzicii sale gravitate, seriozitate, sobrietate și sacralitate, trăsături caracteristice întregii sale creații.

Bibliografie

Dicționar de termeni muzicali, Editura Enciclopedică, București 2010.

Dizionario Enciclopedico Universale Della Musica e dei Musicisti, UTET, Torino 1984, Il Lessico, vol. II.

Enciclopedia della Musica, Garzanti, Milano 2003.

Le opere complete di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Edizione Fratelli Scalera, Roma 1941, vol. XI.

CH.E.H. DE COUSSEMAKER, *Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera*, IV, Parigi 1864-1876.

CRISTIAN DUMEA, *Giovanni Pierluigi da Palestrina*, "Caietele Institutului Catolic", Arhiepiscopia Romano-Catolică de București 2010, Nr. 1 (15)/2010

GIOSEFFO ZARLINO, *Istituzioni harmoniche*, Libro I.

DUMITRU BUGHICI, *Dicționar de forme și genuri muzicale*, Grafoart, București 2022.

MARCO DELLA SCIUCCA, *Giovanni Pierluigi da Palestrina*, L'Epos Società Editrice, Palermo 2009.

⁶ *Ibidem*

Didascalia drammaturgica come luogo dell'autorialità

di Chiara Boscaro

Laureanda all'Università degli Studi di Milano

info@laconfraternitadelchianti.eu

Abstract:

In playwriting, the stage direction is often considered more of an accident: an indispensable but purely functional object. Yet, the stage direction has undergone many transformations over the centuries, gaining literary dignity and becoming a deputed place where playwrights can present proposals for scenic innovation and talk about what crisis of dialogue makes now impossible to "say" in theatres. The text is the introduction to an essay focused on the evolution of Luigi Pirandello's approach to captioning in relation to his experience as a metteur en scène.

Keywords:

theatre, playwriting, stage directions, linguistics, literature, Pirandello, performing arts, paratext

Con il termine *didascalia*, in letteratura teatrale, si va a definire tutta quella porzione del testo che correda il dialogo - fornendone informazioni utili alla comprensione - e che si distingue graficamente per carattere di stampa e collocazione sulla pagina. Il termine ha etimologia greca, da "*διδασκαλία*, istruzione, insegnamento, [...] designava le iscrizioni indicanti la data e il titolo delle rappresentazioni teatrali" (Demaria e Fedriga, 2001, p. 85). La prima attestazione nell'accezione più moderna, però, si fa risalire al 1658 con la *Didascalia*, cioè *dottrina comica*, di Girolamo Bartolomeo Smeducci. Il carattere corsivo che tipograficamente spesso la caratterizza, invece, si ritrova a partire dalle opere del sempre seicentesco Giovan Battista Andreini (Ferrone, 1993, p. 225-26).

All'apparato didascalico oggi pertiene una serie di elementi quali nomi e descrizione dei personaggi, nomi dei personaggi come marcatori dei turni di battuta, indicazioni di luogo e tempo, istruzioni per l'entrata o l'uscita dei personaggi, *a parte*, indicazioni prossemiche e gestuali, toni e intenzioni di alcune battute. Si parla di "didascalia implicita nel testo basilare" (Pfister, 1991, p. 15-16) nel caso di formule – incorporate o nascoste nelle battute – che specificano dettagli della scena, come nell'esempio tratto dalla *Mandragola* di Niccolò Machiavelli:

NICIA: Che buone parole! Ché mi ha fracido. Va ratto, di' al maestro ed a Ligurio che io son qui.

SIRO: Eccogli che vengon fuori.

Dove la battuta di Siro va implicitamente a suggerire l'ingresso in scena dei due personaggi. Questo tipo di didascalia si ritrova molto spesso in una letteratura drammatica pensata per la lettura ad alta voce, oppure precedente allo sviluppo di un'editoria di settore.

Si parla di "didascalia esplicita" quando - rispetto al testo basilare - si manifesta con un'altra grafia (corsivo, parentesi, diversa grandezza del carattere): tale attenzione tipografica denota uno sviluppo strettamente legato all'industria editoriale, ma anche una maggiore attenzione degli autori agli aspetti scenici, e non più solo poetici, dei testi drammatici. Si veda l'esempio tratto da *Così è (se vi pare)* di Luigi Pirandello:

AGAZZI: No, ti prego, siedì. Aspetta che entri. Seduti, seduti. Bisogna star seduti. *(al cameriere)* Fa' passare. *(il cameriere, via. Entrerà poco dopo la Signora Frola e tutti si alzeranno. La Signora Frola è una vecchina linda, modesta, affabilissima, con una grande tristezza negli occhi, ma attenuata da un costante dolce sorriso sulle labbra. La signora Amalia si farà avanti e le porgerà la mano).*

Dal punto di vista della tecnica drammaturgica si possono distinguere didascalia "aperta" e "chiusa" (Gegić, 2008, p. 48-49). Per didascalia "aperta", metalinguistica, si indica un suggerimento interpretativo in caso di battuta ambigua o generica, come in questo esempio tratto dall'*ENRICO IV* di Luigi Pirandello:

DOTTORE: *(candidamente)* Non è forse così?

La "chiusa", extralinguistica, incide sulla gestualità e sugli elementi extraverbali in modo imprescindibile, come in questo esempio tratto da *La locandiera* di Carlo Goldoni:

CAVALIERE: Bisogna che ne provveda. Se vi degnate di questa... *(al Marchese)*

MARCHESE: *(prende la cioccolata, e si mette a berla senza complimenti, seguitando poi a discorrere e bere, come segue):* Questo mio fattore, come io vi diceva... *(beve).*

La didascalia risponde a regole morfosintattiche piuttosto codificate, definite dall'uso e dalla pratica editoriale e ben riconoscibili, tanto che si può parlare di uno "stile" per la didascalia, almeno sino alla crisi del Realismo a teatro:

Le discours didascalique est constitué d'une série de notations brèves et fragmentaires, où l'absence de verbe conjugué, l'emploi du participe présent ou celui d'un présent atemporel assure l'actualisation permanente de l'action et fait de chaque lecture un renouvellement de la première représentation (Lochert, 2009, p. 519).

Lo stile impersonale, paratattico e nominale, quasi apodittico, rendono queste indicazioni quasi degli atti direttivi: le didascalie infratestuali o "d'azione", solitamente al gerundio o al presente indicativo (ma Pirandello, e prima di lui Andreini, sperimenta il futuro indicativo) sottintendono sempre un imperativo. Come Anne Ubersfeld spiega nel *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*: «“un tavolo e due sedie” non significa: “c’è un tavolo”, ma “metti (o immagina) un tavolo e due sedie sulla scena”» (Carandini, Porcelli e Vicentini, 2018). Questi imperativi, volti a meglio specificare la volontà dell'autore, rimangono imprescindibili per interpreti e registi, che però non sono tenuti (né abituati) ad accoglierli pienamente, giacché dal dialogo tra testo, didascalia e idea di messa in scena nasce l'approccio della "regia critica" novecentesca.

La didascalia, nonostante la riconoscibilità e imprescindibilità, costituisce però un oggetto di studio sfuggente: è una parte costitutiva del testo drammaturgico o un mero strumento ausiliario? Merita uno studio autonomo? Che tipo di correlazione – anche linguistica – insiste tra didascalia e testo basilare?

Nencioni nel 1976 distingue tra ‘fabula agenda’ e ‘fabula acta’, per definire con la prima espressione il testo approntato per la messa in scena teatrale e con la seconda quello effettivamente recitato, che ha inevitabili differenze rispetto al primo, dovute al passaggio da un parlato-scritto a un parlato-recitato; la presenza nella sola ‘fabula agenda’ di didascalie è una di queste differenze, in quanto esse si configurano come un testo ausiliario rispetto al testo basilare (dialoghi, monologhi, tutto ciò che diviene effettiva recitazione), che non si trasferisce mai (o quasi) nella ‘fabula acta’. (Mingioni, 2013).

Tipiche della 'fabula agenda' sono anche le annotazioni manoscritte sui copioni di registi e interpreti, da considerare didascalie "secondarie" che cadranno al momento della rappresentazione. Anzi, interessante è proprio verificare come alcune di queste didascalie secondarie entrino poi nei testi "canonici", quando l'autore frequenti le prove degli allestimenti (per esempio Pirandello, che accoglie spesso i suggerimenti degli interpreti nelle varie edizioni delle sue opere).

Nella storia secolare del paratesto, la considerazione e la quantità delle didascalie sono mutate moltissimo: nello spettacolo religioso medievale è molto presente; negli "scenari" manoscritti dei Comici dell'Arte diventa strumento di lavoro, descrivendo lazzi gestuali e solamente suggerendo la dinamica del dialogo (improvvisato di volta in volta). È il capocomico Flaminio Scala a concedere alla didascalia dignità letteraria, curando la pubblicazione di cinquanta "scenari" nel 1611, nel volume *Il teatro delle favole rappresentative*, ma in ambito più accademico la riscoperta dei modelli antichi tende a farla ricadere nel discredito. «Per D'Aubignac ad esempio (*Pratique du Théâtre*, 1657) il suo utilizzo è condannabile, in quanto: "Il poeta deve spiegarsi attraverso la bocca degli attori, non può utilizzare altri mezzi"» (Carandini, Porcelli e Vicentini, 2018). Oggi, a differenza delle battute, "le didascalie non possono mai mancare" (Titomanlio, 2013, p. 14): al grado zero, si può trattare di un segno grafico ad apertura del discorso, mentre "Parlando di battute, esse possono anche essere assenti. *Veleno* di Vitrac, ad esempio, ha solo didascalie, e così anche gli *Actes sans paroles* di Beckett" (Molinari e Ottolenghi, 1989, p. 17-18). Si dimostrano quindi oggetti indispensabili, e specchio del doppio ruolo dell'autore come soggetto che crea la voce dell'attore e insieme osserva il testo con l'occhio dello spettatore.

Alimentando l'eterno dibattito, da Aristotele ad Artaud, sullo statuto (autonomo o meno dalla messinscena) della letteratura drammatica, le didascalie ricoprono infatti una doppia funzione:

1. testo di regia, che raccoglie le indicazioni del drammaturgo a chi si occuperà dell'allestimento scenico;
2. indicazioni per il lettore, che può così immaginare il testo come se fosse "agito sul palcoscenico" (tale approccio "letterario" assimilerebbe la lettura del testo teatrale – come oggetto artistico autonomo – alla lettura di un romanzo, come dimostrano le didascalie di alcuni testi di Pirandello adattati dalle novelle).

Questa seconda funzione è andata rafforzandosi nei contesti in cui più precoce è stata la diffusione a stampa della letteratura drammatica (si veda la fortuna editoriale di Shakespeare illustrata in Chartier, 2013) e nel '900, in concomitanza con una graduale crisi del dialogo e con la contaminazione dei generi. Gli autori hanno cominciato a interrogarsi maggiormente sullo stile della didascalia, e su uno statuto non più ancillare al testo basilare, ma anzi, a volte apertamente in contrasto come le didascalie "irrappresentabili" di Sarah Kane, ad esempio in *Purificati*:

*[...] Rimangono abbracciati, lui dentro di lei, immobile.
Un girasole squarcia il pavimento e cresce alto fin sopra le loro
teste.
Quando è cresciuto del tutto, Graham lo attira verso di sé e lo
odora.*

oppure letteralmente in dialogo, come il personaggio del Didascalista in Hamelin di Juan Mayorga, che racconta ciò che non si può vedere in scena:

DIDASCALISTA: Suona il telefono. Montero sa che potrebbe essere importante, perché ha chiesto che non gli passino chiamate. È Julia, dalla scuola di Jaime. Con la coda dell'occhio, Montero osserva Paco e Feli. Paco guarda gli oggetti come se fosse in un museo. Feli sembra ancora intimidita. Non è mai stata in un posto del genere.
Forse anche lei, spettatore, si è sentito così qualche volta. Dipende da lei creare questa sensazione. *Hamelin* è uno spettacolo senza effetti di luce, senza scenografia, senza costumi. Uno spettacolo nel quale gli effetti di luce, la scenografia, i costumi, li mette lo spettatore.
Montero dice "Esco subito" o "Tra mezz'ora sono lì" e attacca.

In entrambi i casi, gli autori hanno utilizzato l'apparato didascalico come strumento interno al testo per portare una nuova idea di teatro.

L'autrice (Pagliai, 1994) muove dall'assunto secondo cui [...] sempre più fino ad oggi, i drammaturghi pongono il testo alla pari, se non al di sopra dello spettacolo e desiderino imprimere in esso la propria cultura e *Weltanschauung*, assegnando così alle didascalie un ruolo chiave, quello del "cantuccio", per dirla con Manzoni, in cui l'autore può esprimersi (Mingioni, 2013, p.

16).

Quando Luigi Squarzina, drammaturgo, regista e studioso, propone di riscrivere una storia del teatro a partire dalle didascalie, riconosce che la loro presenza (o assenza) e tipologia permettono di analizzare "non solo i mutamenti della drammaturgia ma anche della messinscena" (Titomanlio, 2013, p. 16) e della società teatrale più in generale.

Quando lo scrittore conosce già il tipo di linguaggio della scena del suo tempo e sa, con una certa approssimazione, che il suo testo passerà attraverso quel linguaggio, non ha bisogno di insistere molto sulle didascalie. Quando invece lo scrittore si trova davanti a un'epoca di grandi mutamenti, ricorre allora all'abbondanza e alla precisione delle didascalie nel tentativo di salvaguardare il significato del proprio testo e, contemporaneamente, qualora si tratti di uno scrittore che ha interessi innovativi nei confronti del linguaggio della scena [...], di concorrere a sua volta, e per ciò che gli pertiene, al cambiamento in corso sulle assi del palcoscenico (Livio, 1992, p. 15).

Mediatrice tra parola scritta e assi del palcoscenico, la didascalia diviene allora lo spazio che l'autore dedica al tentativo di "dirigere" la scena, accogliendo i codici spettacolari più attuali o proponendone innovazioni. In questo senso, esemplare è l'evoluzione di un autore come Luigi Pirandello, complice la collaborazione con lo scenografo Virginio Talli, con capocomici illuminati quali Ruggero Ruggeri e un'assidua frequentazione delle avanguardie artistiche coeve.

Quando il Pirandello scrive un dramma, egli non esprime "letterariamente", cioè con la parola, che un aspetto parziale della sua personalità artistica. Egli «deve» integrare la «stesura letteraria» con la sua opera di capocomico e regista. Il dramma di Pirandello acquista tutta la sua espressività solo in quanto la «recitazione» sarà diretta dal Pirandello capocomico, cioè in quanto Pirandello avrà suscitato negli attori dati una determinata espressione teatrale e in quanto Pirandello regista avrà creato un determinato rapporto estetico tra il complesso umano che reciterà e l'apparato materiale della scena (luce, colori, messinscena in senso largo). (Gramsci, 1992, p. 5)

Tra gli anni '20 e gli anni '30 del secolo scorso le avanguardie storiche, con il loro porre in crisi tutti i codici artistici e spettacolari vigenti e con l'attenzione alle innovazioni luministiche e scenotecniche, spingono la "produzione di senso" dal dialogo alla didascalia, anche grazie alla sperimentazione di una tecnica drammaturgica volta a verbalizzare quanto non si può "dire": sfumature psichiche, visioni in movimento, sonorità...

Si utilizzano, con intento epico e straniante, forme di linguaggio per lo più monologanti, in cui il personaggio diventa proiezione dell'Io-Autore e le parole non raccontano più la realtà, o si rapportano con un tempo diverso dal presente, o infrangono regole logiche del discorso. Gli esiti di queste sperimentazioni, spesso mai approdati sui palcoscenici, sono stati recepiti nei decenni successivi, e sino ad oggi, ogni volta che è tornata a galla la crisi del linguaggio drammatico.

Nelle forme teatrali postdrammatiche, il testo quando (e se) è trasposto sulla scena, non diviene ormai che un elemento tra gli altri, in una totalità e in una complessità gestuale, musicale e visuale. La frattura tra l'ambito testuale e quello teatrale può amplificarsi fino a una divergenza esibita apertamente, o addirittura a un'assenza totale di relazione. (Lehmann, 1999)

Gli ultimi decenni hanno visto i testi teatrali farsi testi multimediali, arricchendosi di apporti provenienti dal mondo del cinema, del fumetto, della musica, necessari per affrontare spazio-temporalità fluide, la crisi dello statuto del personaggio e la sua alienazione, la narrazione di corporeità non conformi attraverso linguaggi acrobatici, meccanici, musicali, l'evoluzione e la frammentazione dello spazio teatrale e/o sonoro (Titomanlio, 2013, p. 19). Sono questi i caratteri del cosiddetto teatro postdrammatico, definizione assai controversa di Hans-Thies Lehmann che raccoglierebbe buona parte della produzione drammaturgica più recente: “un nuovo teatro nel quale le figurazioni drammatiche potranno ritrovarsi, dopo che dramma e Teatro si sono tanto allontanati” (Lehmann, 1999).

Bibliografia

- ARTIOLI, Umberto, 1976, tratto da *Enciclopedia Feltrinelli-Fischer*, vol. 37: *Letteratura* 2, a cura di Gabriele SCARAMUZZA, Feltrinelli, Milano, p. 569-584.
- CHARTIER, Roger, 2013, *La mano dell'autore, la mente dello stampatore. Cultura e scrittura nell'Europa moderna*, Carocci, Roma, p. 131-145.
- DEMARIA, Cristina, e FEDRIGA, Riccardo, 2001 (a cura di), *Il paratesto*, Bonnard, Milano, p. 85.

- FERRONE, Siro, 1993, *Attori mercanti corsari. La Commedia dell'Arte in Europa tra Cinque e Seicento*, Einaudi, Torino, p. 225-26.
- GEGIĆ, Emina, 2008, *Dida. La didascalia nel testo drammatico*, Infinito Edizioni, Formigine (MO), p. 48-49.
- GOLDONI, Carlo, 1753, *La locandiera*, a cura di Giovanni ANTONUCCI, 1999, Newton & Compton, Roma, p. 290.
- GRAMSCI, Antonio, 1992, *Pirandello Ibsen e il Teatro*, Editori Riuniti, Roma, p. 5.
- KANE, Sarah, 2000, *Tutto il teatro*, a cura di Luca SCARLINI, Einaudi, Torino, p. 111.
- LEHMANN, Hans-Thies, 1999, *Postdramatisches Theater*, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, p. 161.
- LOCHERT, Véronique, 2009, *L'écriture du spectacle. Les didascalies dans le théâtre européen aux XVI et XVII siècles*, Droz, Genève, p. 519.
- LIVIO, Gigio, 1992, *La scrittura drammatica. Teoria e pratica esegetica*, Mursia, Milano, p. 15.
- MACHIAVELLI, Niccolò, 1964, *Mandragola*, a cura di Guido DAVICO BONINO, Einaudi, Torino, p. 20.
- MAYORGA, Juan, 2011, *Teatro*, Ubulibri, Roma, p. 98.
- MINGIONI, Iaria, 2014, *A parte. Per una storia linguistica della didascalia teatrale in Italia*, Società Editrice Romana, Roma.
- MOLINARI, Cesare e OTTOLENGHI, 1989, *Leggere il teatro*, Vallecchi, Firenze, p. 17-18.
- PFISTER, Manfred, 1991, *The theory and analysis of drama*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 15-16.
- PIRANDELLO, Luigi, 1925, *Così è (se vi pare)*, a cura di Alessandro D'AMICO, 1993, Mondadori "I Meridiani", Milano, 1, p. 449.
- PIRANDELLO, Luigi, 1922, *ENRICO IV*, in *Maschere Nude*, a cura di Alessandro D'AMICO, 1993, Mondadori "I Meridiani", Milano, 2: p. 794.
- PIRANDELLO, Luigi, 1925, *Sei personaggi in cerca d'autore*, in *Maschere Nude*, a cura di Alessandro D'AMICO, 1993, Mondadori "I Meridiani", Milano, 2: p. 676.
- TITOMANLIO, Carlo, 2012, *Dalla parola all'azione: forme della didascalia drammaturgica (1900-1930)*, ETS, Pisa.
- VANNUCCI, Alessandra, 2020, *Pirandello agli attori*, in CASELLA, Paola e KLINKERT, Thomas, 2020, *Pirandello tra presenza e assenza. Per la mappatura internazionale di un fenomeno culturale*, Peter Lang, Zurich.

CITAZIONI web (in ordine alfabetico)

- CARANDINI, Silvia; PORCELLI, Maria Grazia; e VICENTINI, Claudio, 2018, *Il teatro delle didascalie: dal vaudeville a Beckett, 16-17 novembre 2018, Castello di Torre in Pietra - Torrimpietra (Roma)* [online], Associazione Sigismondo Malatesta, Santarcangelo di Romagna, Roma, Napoli, Venezia [consultato il 29 novembre 2022]. Disponibile da:
<https://www.sigismondomalatesta.it/In-evidenza.asp/idSigMa=29/desc=In-evidenza>
- Didascalia*, in *Treccani.it – Vocabolario Treccani on line*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma [consultato il 29 novembre 2022]. Disponibile da:
<https://www.treccani.it/vocabolario/didascalia/>

Mihail Cehov
sau
Calea discipolului revoltat

Conf. univ. dr. Ioana Visalon
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
ioana.visalon@ugal.ro

Abstract

This article analyzes the ways in which the own artistic researches and biography had shaped the pedagogical method of Michael Chekhov. "The most brilliant of my students" in Stanislavski's words, Mikhail/Michael Chekhov, the grandson of the great playwright, is one of the most important acting school creators of the 20th century. He trained or influenced some of the most brilliant american theater pedagogues and actors, including Stella Adler, Mala Powers, Gregory Peck, Gary Cooper, Yull Brynner, Clint Eastwood, Anthony Quinn or Marilyn Monroe. His theatrical research aimed to provide an acting technique that would stimulate access to imagination, without appealing to the actor's personal affective memory - the main tool in Stanislavskian pedagogy.

Key words: Michael Chekhov, acting method, creative imagination, theater pedagogy

Numit de către Stanislavski *cel mai strălucit dintre studenții mei*, Mihail Cehov (cunoscut, mai apoi, în Statele Unite, sub numele de Michael Chekhov), nepotul marelui dramaturg, este unul dintre cei mai importanți creatori de școală ai secolului al XX-lea. A format sau influențat, la rândul său, o pleiadă de străluciți pedagogi de teatru și de actori, printre care Stella Adler, Mala Powers, Gregory Peck, Gary Cooper, Yull Brynner, Clint Eastwood, Anthony Quinn sau Marlyn Monroe. Cercetările sale teatrale au vizat crearea unei tehnici care să stimuleze accesul la imaginație, fără a mai face apel la memoria afectivă personală a actorului-principalul instrument de activare al energiei creatoare în pedagogia stanislavskiană. Concepția sa teoretică a fost rezultatul direct al căutărilor sale ca artist, ca actor. Considerat a fi unul dintre cei mai mari actori ruși ai epocii sale, Mihail Cehov a creat roluri de o asemenea originalitate, lirism și combustie emoțională încât și-a uimit, pur și simplu, nu doar publicul, care îl adora, ci și colegii de scenă și

regizorii cu care a lucrat. Extraordinara sa dăruire în lucrul asupra rolului se împletea cu o nesecată bucurie a jocului, cu un umor neobosit și plin de candoare.

Fervoarea căutărilor sale ca actor este sursa primară a pedagogiei sale, în cazul său, opera teoretică fiind intrinsec legată de parcursul artistic și uman. Cred că tocmai această legătură directă cu practica scenică este profund caracteristică pedagogiei cehoviene, motiv pentru care voi urmări în cele ce urmează un traseu biografic ale cărui principale jaloane artistice și umane marchează și descoperirile de ordin teoretic.

Născut în 1891, la Sankt- Petersburg, Mihail Cehov a manifestat încă din copilărie un viu interes pentru jocurile teatrale și se amuza imitând diferiți cunoscuți sub privirile încurajatoare ale dădacei sale, spectator fidel al producțiilor lui improvizate.

*Luam prima haină interesantă, care îmi cădea sub ochi, amuzându-mă să descopăr cine puteam deveni îmbrăcând-o. Aceste improvizații puteau să ia un ton serios sau comic, funcție de costumul ales, dar, orice făceam, dădaca mea sfârșea prin a râde în hohote, până la lacrimi.*¹

La numai 16 ani, Cehov este admis la Școala Dramatică patronată de controversatul scriitor Alexei Suvorin. La doar doi ani de la admitere, timp în care a excelat în roluri comice, este distribuit în rolul titular din spectacolul *Țarul Fiodor Ivanovici* de Alexei Tolstoi. Fotografia- document redă un chip puternic grimat, aproape o mască, de o expresivitate grotescă.

Spectacolul a fost jucat în fața țarului Nicolae al II-lea, care, foarte impresionat de performanța lui Cehov, îl întreabă, cu naivitate, pe actor: *Și cum faceți să nu vă cadă nasul fals?*

Actor de o extraordinară capacitate de transfigurare, al cărui joc îmbina magistral realismul emoției cu o debordantă inventivitate în compunerea personajului², Michael Chekhov și-a consolidat cariera sub directa îndrumare a creatorului *Sistemului*, Constantin Stanislavski. Se face remarcat încă de la debutul său pe scena Studioului Experimental al Teatrului de Artă, obținând, în stagiunea 1912-1913, roluri secundare în numeroase spectacole, inclusiv în legendarul *Hamlet* al lui Gordon Craig.

¹ Mel Gordon, prefața, Michael Chekhov *On the Technique of Acting*, de Harper Paperbacks, 1993, p.7

² Cf *ibid.*, p.12.

Mel Gordon relatează³ un prim moment de contradicție între maestru și tânărul său discipol. Se pare că, după o reprezentație a spectacolului *Bolnavul închipuit*, Stanislavski i-ar fi reproșat lui Chekhov, care juca rolul unuia dintre medici, că *s-ar fi distrat prea mult în rolul său*. Remarca l-ar fi descumpănit amar pe tânărul actor-*Bolnavul închipuit nu este o comedie? Nu ar trebui totuși să ne și amuzăm puțin?* Acest episod, conține, cred eu, a doua povestirilor zen, o interogație neașteptat de profundă, un fel de radiografie instantanee a unei provocări importante în epoca post-stanislavskiană.

Este suficient să joci cu totală asumare situația comică? E întotdeauna valabilă indicația: ”joacă tu sincer, fii adevărat în situație, că iese ea, comedia, de la sine”? Ei bine, practica arată că **nu întotdeauna ”comedia iese de la sine”**. Simpla asumare a situației, oricât de sinceră, nu poate rezolva întotdeauna problema. Dintre numeroasele exemple pe care le-am întâlnit, îmi permit să amintesc un spectacol cu *D’ale carnavalului*, de I.L. Caragiale, mai precis, celebra scenă a *Catindatului – Știi s-o scoți? Scoate-o!* Asumarea situației era totală, actorul juca durerea de dinți cu o asemenea credință încât stârnea mila și empatia spectatorului. Doar că e greu să râzi de cineva care stârnește mila. Dacă pe primul plan este **asumarea situației**, în cazul nostru, durerea de dinți și nu **caracterizarea personajului** -pe cine doare măseaua?- comedia **nu are șanse** să apară pentru că durerea nu este comică.

Practica teatrală demonstrează de sute de ani că unul dintre resorturile fundamentale ale comediei este bucuria jocului. Bucuria de a te juca de-a personajul, nu neapărat de a-l întruchipa pur și simplu. De a-l caracteriza, de a-l comenta, de a-l caricaturiza. Cu deplină asumare a jocului de-a personajul și nu doar a situației. Asumarea situației este, deci, o condiție necesară, dar nu întotdeauna suficientă pentru ca mecanismul comic să funcționeze.

Nu vom ști, din păcate, cine avea dreptate, dacă Stanislavski a amendat un puseu de cabotinism deranjant al tânărului actor sau dacă maestrul făcea un exces de rigoare, care reteza neinspirat bucuria jocului. Episodul acesta conține, *in nuce*, un punct de divergență important între cei doi mari pedagogi. Chehov va fi din ce în ce mai interesat de caracterizarea personajului, de definirea unei tehnici care să permită actorului să creeze personaje, nu plecând de la propria sa biografie, ci de la apelul la imaginația creatoare.

Pentru artiștii cu imaginație dezvoltată, imaginile sunt entități vii, la fel de reale în ochii sufletului precum sunt obiectele ce ne încojoară pentru

³ Cf. *Ibid.* p.10

*ochii noștri fizici. Apariția acestor entități vii ți face să vizualizeze o viață interioară, să participe la fericirea sau suferințele evocate astfel, râzând sau plângând, arzând de focul acestor sentimente.*⁴

Poate nu întâmplător, primul mare succes îl va avea Cehov în spectacolul experimental *Epava „Bunei Speranțe”* de Herman Heijerman, regizat de către un alt viitor important creator de școală, Richard Boleslavsky, cofondatorul (împreună cu Maria Ouspenskaya) al American Laboratory Theatre, principal focar de diseminare a pedagogiei stanislavskiene în America. Mihail Cehov reușește să facă dintr-un rol minor, Kobe, un pescar sărac, adevărata revelație a spectacolului, atrăgându-și reproșul că a depășit intențiile autorului. Potrivit cronicilor vremii, în interpretarea lui Cehov, grație unei adevărate magii a gestului și a machiajului, Kobe era o stranie creatură, de un intens lirism, un adevărat căutător al adevărului, inocent și tulburător⁵.

Transgresarea intențiilor autorului și ale piesei, este, de altfel, un concept ce va sta mai târziu la baza cercetărilor teatrale întreprinse de Cehov, depășind cadrul propus de *Sistemul* lui Stanislavski. Cariera sa pedagogică este rezultatul firesc al căutărilor și experiențelor sale de actor. După o perioadă de asimilare a jocului realist promovat de Stanislavski, la Teatrul de Artă, Cehov se lansează în căutarea unei modalități proprii de interpretare. Tehnica pe care o va preda ulterior se cristalizează, aproape de la sine, în lucrul la diferite personaje.

Apetența sa pentru inovație și plăcerea de a imagina îl conduc la realizarea unor creații pe cât de remarcabile pe atât de contestate. Una dintre aceste creații, rolul alcoolicului Fribe, din *Festivalul Păcii*, de Vakhtangov a fost o adevărată revelație. Evitând clișeele reprezentării beției, Cehov a adus în scenă un personaj în plină disoluție, al cărui corp părea că se dezintegrează sub ochii spectatorului, ale cărui mișcări deveneau din ce în ce mai lente, până spre finalul spectacolului, când *ralenti*-ul se topea în nemișcare totală, în moarte.

Primul rol, despre care există informații certe că Cehov l-a creat plecând de la o anumită imagine mentală a personajului, este rolul Caleb, din adaptarea după *Greierele din horn* de Charles Dickens, la Primul Studio al Teatrului de Artă, în 1915. Vizualizarea unui anume bătrân așezat pe un scaun a fost punctul de pornire pentru crearea acestui personaj. Încet, încet și-a

⁴ , Michael Chekhov *On the Technique of Acting*, de Harper Paperbacks, 1993, p.52

⁵ Cf. *ibid.* p.11

imaginat acțiunile acestui bătrân, ajungând să creeze un personaj care „îmbina o morbiditate de sorginte dostoevskiană cu o enormă iubire pentru fiica sa oarbă”⁶, interpretare pe care, de altfel, Stanislavski ar fi descris-o ca fiind „aproape strălucitoare”.

*Vakhtangov ne-a povestit despre Michael Chekhov, care era capabil să își dedubleze personalitatea într-o măsură incredibilă; i-a uimit pe ceilalți actori cu performanța sa în Caleb, făcându-i să plângă împreună cu el, ca să nu mai vorbim despre efectul pe care îl avea asupra publicului, după care făcea cu ochiul celor din culise, șoptea glumițe partenerilor de scenă, se prostea și se distra pe scenă. Cum era posibil? Ce mai însemna și asta? Putea fi tolerat un astfel de comportament, având în vedere nevoia de disciplină a Studioului? Cum se potrivea asta cu nevoia de concentrare pe care o propovăduia Vakhtangov?*⁷

Plăcerea de a caricaturiza, de a imagina personajul, de a-l „desena” pe ecranul interior al minții, în loc de a face apel la memoria afectivă, determină punctul de plecare al unui alt rol memorabil-Frazer din *Potopul* de Henning Berger, montat de Vakhtangov, la Primul Studio, în 1915.

Frazer, micul afacerist falit, este interpretat la dublu de Cehov și de Vakhtangov, între care exista o veche rivalitate artistică.

Cehov construiește personajul pornind de la imaginea unui om care încearcă inconștient să intre pe sub pielea oamenilor, pentru a ajunge la un contact uman cât mai profund, pentru a atinge fizic inimile lor. Tușele caricaturale apăsate, gesticulația amplă, mersul caraghios, cu genunchii îndoiți, i-au adus nu puține critici din partea celor care erau deranjați de grotescul accentuat al interpretării. Totuși, succesul de public a fost atât de categoric, încât, nu numai că Vakhtangov a preluat Frazer-ul lui Cehov, dar și alți actori care au fost apoi distribuiți în acest rol, au reluat fidel interpretarea sa „neortodoxă”.

În anii ce urmează, reputația sa de actor original și independent se consolidează, pe parcursul celor douăsprezece spectacole în care joacă roluri principale însă viața sa personală și sănătatea sunt bulversate. Tulburările sociale determinate de revoluția bolșevică și pierderea unora dintre cele mai apropiate rude îi afectează echilibrul mental și capacitatea de a juca. Crizele

⁶ Cf. *ibid.* p.14

⁷ Yury Vavadsky, Evgheny Vakhtangov, Progress Publishers, Moscova 1959, traducere în engleză de Doris Bradbury, 1982 <http://www.chekhov.net/>

de depresie și de alcoolism se agravează. Insuccesul suferit în *Malvolio* din *A douăsprezecea noapte* de Shakespeare îi va declanșa, imediat după premiera spectacolului, o criză de paranoia devastatoare, urmată de o perioadă de anxietate profundă și de tendințe suicidale. Ședințele de psihoterapie sub hipnoză îi ameliorează starea de sănătate, dar, într-o mai mare măsură decât eforturile medicilor, întâlnirea cu filozofia hinduistă și mai ales cu antroposofia lui Rudolf Steiner l-au ajutat să își depășească perioadele de criză.

*Începe să admită că această depresie apărută pe neașteptate-în culmea gloriei-era de fapt un protest tăcut al eu-ului său profund împotriva a ceea ce era pe cale să devină ca interpret- "un sac răuvoitor de egoism alcoolic". Din multe puncte de vedere, Cehov din 1918 seamănă mult cu Stanislavski din 1905: amândoi erau celebri ca actori, dar adânc nefericiți atât ca ființe umane cât și ca artiști. Amândoi căutau din toate puterile să creeze un sistem de formare al actorului mai elaborat, dar Cehov era preocupat în plus și de comunicarea cu publicul. El visa la un nou tip de joc, mai profund, mai impregnat de religiozitatea extatică a vechilor greci decât de mercantilismul și intrigile teatrului rus al acelor timpuri.*⁸

Euritmia, disciplină creată de Steiner, ce combina limbajul trupului cu cel al sunetului și al culorii a avut un puternic impact asupra lui Cehov. Dacă ar fi putut să îmbine adevărul interior al metodei Stanislavski cu frumusețea formală și impactul spiritual al *misterelor* antroposofice, Cehov era convins că ar fi putut crea teatrul ideal.

Studioul pe care îl deschide în 1918, la Moscova, este prima tentativă de a preda propriul sistem de arta actorului, dintr-un lung șir ce va urma parcursul agitat al carierei sale de actor și de pedagog. Celebritatea sa va aduce în fiecare toamnă (din 1918 până în 1922) sute de candidați la porțile studioului său, dintre care, la admitere erau primiți treizeci, pentru ca până în decembrie să mai rămână nu mai mult de trei. Metodele sale de cercetare utilizau inclusiv exerciții de meditație profundă, preluate din tehnica yoga, menite să sondeze inconștientul colectiv sau rasial al studenților, pentru a-i ajuta să se *reîncarneze* în personajele pe care le aveau de interpretat. Yoga rămâne și astăzi un instrument larg utilizat în pregătirea actorilor, chiar dacă practica a dovedit că reîncarnarea sub forma personajului este o așteptare exagerată. Înainte, însă, de a privi cu superioritate astfel de încercări, ar trebui să ne amintim că și în științele exacte, multe dintre experimentele care au

⁸ Mel Gordon, op.cit., p.16

clădit calea progresului, au plecat de la premise naive (vezi scopul de a transforma plumbul în aur al alchimiștilor). Deși puțini dintre studenți i-au împărtășit entuziasmul pentru antroposofie, Cehov reușește, în urma acestor cercetări, să articuleze un vocabular specific de adresare mai directă pentru lucrul cu imaginația și mentalul actorului.

Tehnica lui Cehov se baza în primul rând pe imagini, pe impulsuri instinctive și organice, scurt-circuitând procesele mentale complicate. În loc să îi ceară actorului să „se decontracteze”, Cehov îi cerea să meargă sau să se așeze „cu un sentiment de ușurătate/lejeritate”. Acest tip de indicație oferă actorului un punct de sprijin concret care înlocuia directiva generală a lui Stanislavski de „a se decontracta”. Un alt exemplu: mai degrabă decât să ceară unui interpret care juca un aristocrat mândru, să „se țină drept”, Cehov îi spunea să „își lase corpul cuprins de o senzație de ridicare”.⁹

Va căuta, de altfel, pe tot parcursul activității sale pedagogice să găsească cele mai directe, mai simple, mai puternice declanșee emoționale și mentale, evitând pe cât posibil *intelectualizarea* sarcinilor actricești.

Un alt jalon important în cariera artistică a lui Cehov este rolul titular din *Erik al XIV-lea*, de August Strindberg, spectacol de factură expresionistă, în regia lui Evgheni Vakhtangov, montat la Primul Studio al Teatrului de Artă, în 1921. Personajul tânărului rege, înconjurat și sufocat de intrigile unei Curți corupte, este redat magistral de către Cehov care pleacă de la imaginea unui Erik prins într-un cerc din care îi este absolut imposibil să iasă. În capitolul consacrat **gestului psihologic**, concept de bază a teoriei sale, Cehov se referă la momentul descoperirii imaginii de la care a cristalizat mai apoi creația sa:

Pregătind rolul „Erick al XIV-lea” de August Strindberg la Primul Studio al Teatrului de Artă din Moscova, îi puneam o sumedenie de întrebări regizorului meu, Vakhtangov, încercând să ajung la sufletul personajului și să îl apuc cu totul, dintr-o singură mișcare. Mult timp, Vakhtangov s-a măcinat interior, încercând să caute răspuns la toate întrebările mele. Într-o seară, în timp ce repetam, el exclamă dintr-o dată: „Uite-l pe Erick al tău! Privește! Sunt închis acum într-un cerc magic pe care îmi este imposibil să îl sfărâm!” Cu un angajament total al corpului, a făcut o mișcare viguroasă și dureros de pasională, ca cineva care încearcă să spargă un zid din fața lui sau să rupă un cerc magic. Destinul, suferința interminabilă, încăpățânarea

⁹ Ibid.p.17

*și slăbiciunea personajului mi-au devenit clare și de atunci am fost capabil să interpretez rolul în toate nenumăratele sale nuanțe.*¹⁰

Erik a fost, pentru Cehov, demonstrația absolută a faptului că și personajele complexe, dificile, îndepărtate în timp pot fi create nu plecând de la memoria afectivă a actorului, ci de la o imagine exterioară, care poate fi chiar găsită, sugerată, din afară.

Începând cu 1923, când, în urma morții premature a lui Evgheni Vakhtangov, Cehov preia conducerea celui de-al Doilea Teatru de Artă din Moscova, eliberat astfel de grijile materiale, se poate consacra deplin activității de cercetare. Experimentează intens cu studenții săi, în cadrul orelor de mișcare ritmică sau de comunicare telepatică pe care le introduce în pregătirea viitorilor actori. Entuziasmat de propriile descoperiri va afirma în fața clasei: *Dacă sistemul lui Stanislavski s-ar preda la liceu, atunci exercițiile mele sunt de nivel universitar.*¹¹

După o perioadă de intense căutări, ce includ lucrul la un foarte controversat *Hamlet*, în care va încerca să aplice metode inovative (de exemplu, a dat actorilor indicația de a-și arunca unul altuia mingi în timp ce spun replicile lui Shakespeare) Cehov primește o gravă lovitură din partea cenzurii guvernamentale. Deși va înregistra o spectaculoasă reușită în rolul *Abeleukov*, într-o dramatizare după un roman simbolist, de Andrei Bely, abordarea sa va fi aspru judecată de criticii fideli regimului.

Perseverând în cercetările sale, încearcă în lucrul la *Afacerea* de Alexandr Sukovo-Kubilin, să integreze laturile animalice și supranaturale ale personajului său (Muromski), folosind exerciții de imaginație prin care să *între în contact cu viziunea sa despre Muromski, să-i pună întrebări și să-i provoace reacții.*¹²

Lovitura de grație vine în anul 1927, când Mihail Cehov este declarat oficial „idealist” și „mistic” din cauza folosirii euritmiei și a interesului manifestat pentru ideile lui Rudolf Steiner, interzise în cultura sovietică. Șaptesprezece actori ai celui de-al Doilea Teatru de Artă din Moscova își dau demisia, în semn de protest față de metodele și de tehnicile lui Cehov. Mașinăria de represiune comunistă își continuă tăvălugul prin intermediul principalelor ziare moscovite-Cehov este declarat „artist bolnav” , iar

¹⁰ M. Chekhov, *op.cit.* p.148

¹¹ Mel Gordon, *op.cit.* p.21

¹² *Ibid.* p.24

spectacolele sale „alienate și reacționare”. Din acest punct, însăși viața îi este în pericol.

Din fericire, popularitatea sa imensă, ca actor de teatru și mai nou, de cinema, îi aduc un sprijin nesperat, din chiar interiorul aparatului represiv, temuta poliție politică sovietică GPU. Astfel, Cehov reușește să obțină permisiunea de a părăsi Uniunea Sovietică, emigrând împreună cu familia, în Germania, la invitația regizorului austriac Max Reinhardt. Odată cu sosirea sa la Berlin, în august 1928, începe o perioadă de exil voluntar care îl va purta, timp de șapte ani, prin mai multe țări europene. În toată această perioadă, Cehov va încerca să își continue munca de cercetare și să își formeze propria trupă, conform metodei pedagogice proprii. Dacă a fost aclamat peste tot pentru talentul său de actor, visul de a crea o școală și un studio de teatru a rămas, din păcate, iluzoriu.

În 1929, Cehov debutează în spațiul teatral de limbă germană, la Viena, sub conducerea regizorală a lui Max Reinhardt, cu rolul *Sid*, din *Artiștii*, de George Abott și Philip Dunning. În pofida succesului de public și de presă, experiența este profund dezamăgitoare pentru actorul rus. Cehov deplânge¹³ regia cvasi-inexistentă, repetițiile prea scurte și dezordonate, și mai ales propria lipsă de inspirație în lucru la personajul său.

*Totuși, în angoasa primei reprezentații, o viziune stranie îi apărură: îl văzu pe Sid, personajul său, care îi arăta să se așeze într-un anume fel pe scaun, să vorbească într-un anume registru, să se miște mai lent, să o privească pe soția sa mai intens. Cehov interpretează această viziune într-o manieră personală și mistică: “Oboseala și calmul au făcut din mine spectatorul propriei mele reprezentații... Conștiința mea s-a dedublat-eram în public, eram lângă mine, dar eram și în fiecare dintre partenerii mei.”*¹⁴

Revelația petrecută în timpul spectacolului vienez l-a condus pe Cehov la certitudinea că există o așa numită „conștiință dedublată” a actorului la care se poate apela pentru a ajunge la esența personajului.

Interpretarea sa din *Artiștii* i-a adus nu numai succesul de public, ci și invitația de a juca în nu mai puțin de trei filme germane importante ale aceluiași an. În același timp, Cehov profită de șederea sa la Berlin pentru a-și aprofunda

¹³ Cf. *Ibid.* p.25

¹⁴ *Ibid.* p.26

cunoștințele de antroposofie, studiază euritmia și frecventează cu asiduitate centrele Rudolf Steiner.

În capitala Germaniei își face apariția un grup de actori, exilați voluntari ca și Cehov, foștii elevi ai lui Vakhtangov- celebra, mai târziu, companie *Habima*. La insistențele lor, Cehov montează cu ei *A douăsprezecea noapte*, de Shakespeare, spectacol foarte bine primit de public și de presă. Deși tinerii actori nu au, se pare, în afară de entuziasm și zel, foarte multe calități actricești, Cehov reușește, prin exercițiile de mișcare pe care inventează pentru ei, să creeze un spectacol surprinzător prin atmosfera de plutire și de lejeritate a jocului. Reputația sa de regizor inovator va depăși granițele Germaniei, primind invitația de a conduce două teatre de limbă rusă ce urmau să se deschidă la Praga și la Paris, proiecte care se prăbușesc, însă, foarte curând, din lipsă de fonduri.

După ani de pelegrinări prin Europa și mai apoi prin America, Mihail Cehov găsește, în sfârșit, prilejul de a-și concentra eforturile pedagogice și de a-și sistematiza ideile, în Anglia la Dartington Hall. Invitat de către o tânără actriță, Beatrice Straight, a cărei familie fondase acolo o comunitate progresistă, cu multiple preocupări, Cehov își va vedea, după aproape douăzeci și cinci de ani, împlinirea visului-*Studioul Teatral Michael Chekhov*. Împreună cu Deidre Hurst, care va deveni mai târziu asistenta sa editorială și cu generoasa sa admiratoare, Beatrice Straight, Cehov recrutează profesorii și studenții care vor studia, timp de doi ani, o programă consistentă și ambițioasă.

*Inovația cea mai radicală a lui Cehov la Dartington a fost o elaborare mai aprofundată a ceea ce el considera că trebuie să înlocuiască memorială senzorială și rememorarea afectivă a lui Stanislavski. Stimularea senzorială provenea de la crearea atmosferei înconjurătoare, de la anumite intenții date, declanșee expresive exterioare care, odată introduse în mișcare, făceau efectiv să se nască sentimente pe care la început ei (studenții) doar le contrafaceau.*¹⁵

În 1939, sub presiunea iminenței războiului, activitatea Studioului de la Dartington este pusă sub semnul întrebării, așa că Cehov se hotărăște să plece în America. Va deschide un studio similar la Ridgefield, Connecticut, un sătuc în apropierea New York-ului.

¹⁵ *Ibid.*p.28

În dorința de a demonstra beneficiile sistemului său, Cehov montează pe Broadway, cu actorii Studio-ului, *Posedații*, o dramatizare după Dostoievski, care nu are parte de o primire călduroasă. Cu toate acestea, după încă trei stagiuni în care continuă să monteze spectacole din ce în ce mai apreciate, cu tineri actori americani, între care se disting Yull Brynner, Hurt Hatfield sau Beatrice Straight, deschide, în 1941, un al doilea Studio, în Manhattan. Aici va defini definitiv, practic, concepția sa pedagogică, mai ales în ceea ce privește *gestul psihologic*, ultima și cea contestată dintre inovațiile sale.

Silit să închidă cele două studiouri, în 1943, din pricina greutăților financiare, Cehov se mută la Los Angeles, unde va rămâne până la moartea sa în 1955. După nominalizarea sa la Oscar în 1945, pentru rolul psihanalistului din filmul *Spellbound*, își reia activitatea de profesor, predând metoda sa unei pleiade de tineri actori de la Hollywood, între care viitoare staruri ale cinematografului americane (Marlyn Monroe, Anthony Quinn). În acești ultimi ani, demersul său pedagogic va avea cele mai cunoscute și spectaculoase rezultate, certificate de carierele fulminante ale elevilor săi. Pedagogia sa a cunoscut o influență crescândă și după dispariția lui, existând astăzi școli de teatru care predau actorilor exclusiv ***Metoda Michael Chekhov***.

Bibliografie

Aslan Odette, *L'Acteur au XX-eme siècle*, Editions L'Entretiens, Vic la Gardiole-2005.

Aslan O., *L'art du theatre*, Editions Seghers, Paris, 1963.

Black David, *The Actor's Auditioning*, Vintage Books, 1990

Boleslavsky Richard, *Acting. The First Six Lessons*, Theatre Arts Inc., 1993.

Chekhov Michael, *To the Actor*, Harper and Brothers, New York, 1953.

Chekhov Michael *On the Technique of Acting*, Harper Perennial, Edited by Mel Gordon, Preface and Afterword, by Mala Powers, 1991.

Chekhov Michael, F.A.Q. s, (<http://www.thirdcoast.org/thirdcoast/Michael-Chekhov-fahq.html>).

Chekhov Theatre Ensemble, New York, www.chekhovtheatre.org.

Gordon Mel, *The Drama Review*, Michael Chekhov ed., vol. 27, no. 3, Fall 1983.